

服装设计学

高等纺织院校教材

中国纺织出版社

556

责任编辑:李霞云

服装设计学

ISBN 7-5064-0929-1/TS · 0867(课)

定价:15.00元

纺织出版社

TS94
9

高等纺织院校教材

服装设计学

郑 健等 编

中国纺织出版社

(京)新登字037号

内 容 简 介

本书着重阐述了服装设计的基本原理与技术,包括服装的造型与结构设计原理、服装设计的创作思维方法、面料的材质与色彩,以及各类服装的设计技术等。本书还对时装款式流行规律和预测,服装信息的收集与分析方法等作了专题论述。本书还在开阔学生视野、培养学生想象力和创造精神等方面进行了启发和引导。

本书是高等院校服装专业的主要教材,同时也可供服装设计人员和艺术院校有关专业师生学习与参考。

责任编辑:李霞云

高等纺织院校教材

服装设计学

郑 健等 编

中国纺织出版社出版发行

(北京东直门南大街4号)

电话:4168226 邮编:100027

通县觅子店印刷厂印刷

各地新华书店经售

787×1092毫米 1/16 印张,12 4/16 插页,5 字数,291千字

1993年11月 第一版第一次印刷 1996年4月 第一版第四次印刷

印数,20,001—30,500 定价,15.00元

ISBN 7-5064-0929-1/TS·0867 (课)

1. 线条体现服装风格

allegria s
pr
ema

2. 线条的动静统一

3. 点、线、面的综合运用

4. X腰型 (用车缝线条加强视觉效果)

6. 四方型领

7. 菱圆型领

8. 连肩变化的平领

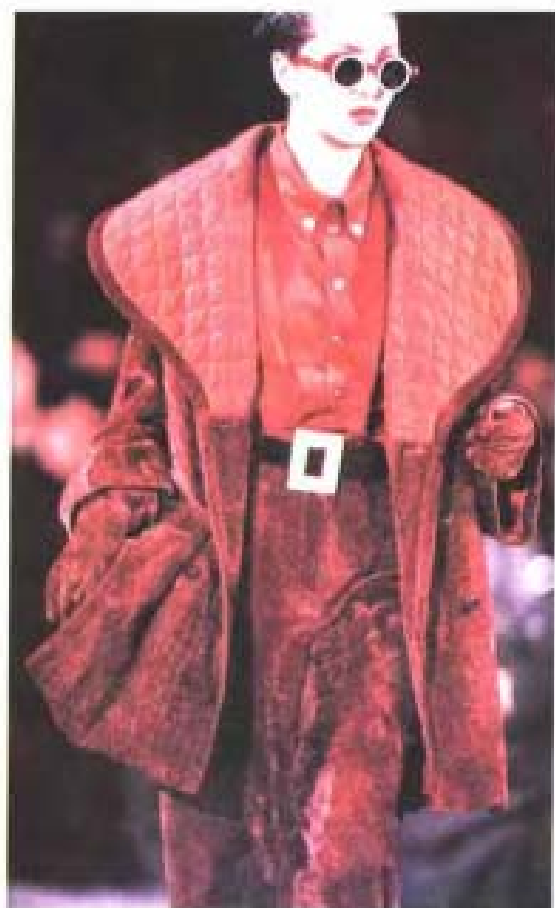

5. X腰型 (用省道及带扣方法加强视觉效果)

9. 大驳领

10. 椭圆形驳领

11. 连帽驳领

12. 60年代风格的圆肩型

13. 使用大翻领强调落肩型

14. 使用披肩强调大圆肩型

15. 60年代迷你风格

16. 以未来主义宇宙科幻为主题内设计

17. 在建筑造型影响下的创新设计

18. 日本和服风格

19. 中东阿拉伯服装风格

20. 非洲土著人服装风格

21. 世界服装大师夏奈尔风格

22. 世界时装大师三宅一生风格

23. 棉麻编织物与丝绸结合设计

24. 光泽丰满的厚重缎料与羽绒珠结合设计

25. 柔软型原料

26. 挺爽型原料

اللباس

الهدية، الم

الهدية

27. 光泽型原料

28. 厚重型原料

30. 绒毛型原料

29. 拼缝织物

31. 透明型原料

32. 婴儿服

35. 冬穿着的贵族式小礼服

36. 冬日穿着的贵族式男童礼服

33. 上学服

34. 闲暇装

37. 夏日穿着的罗曼蒂克连衣裙

40. 休闲西便装

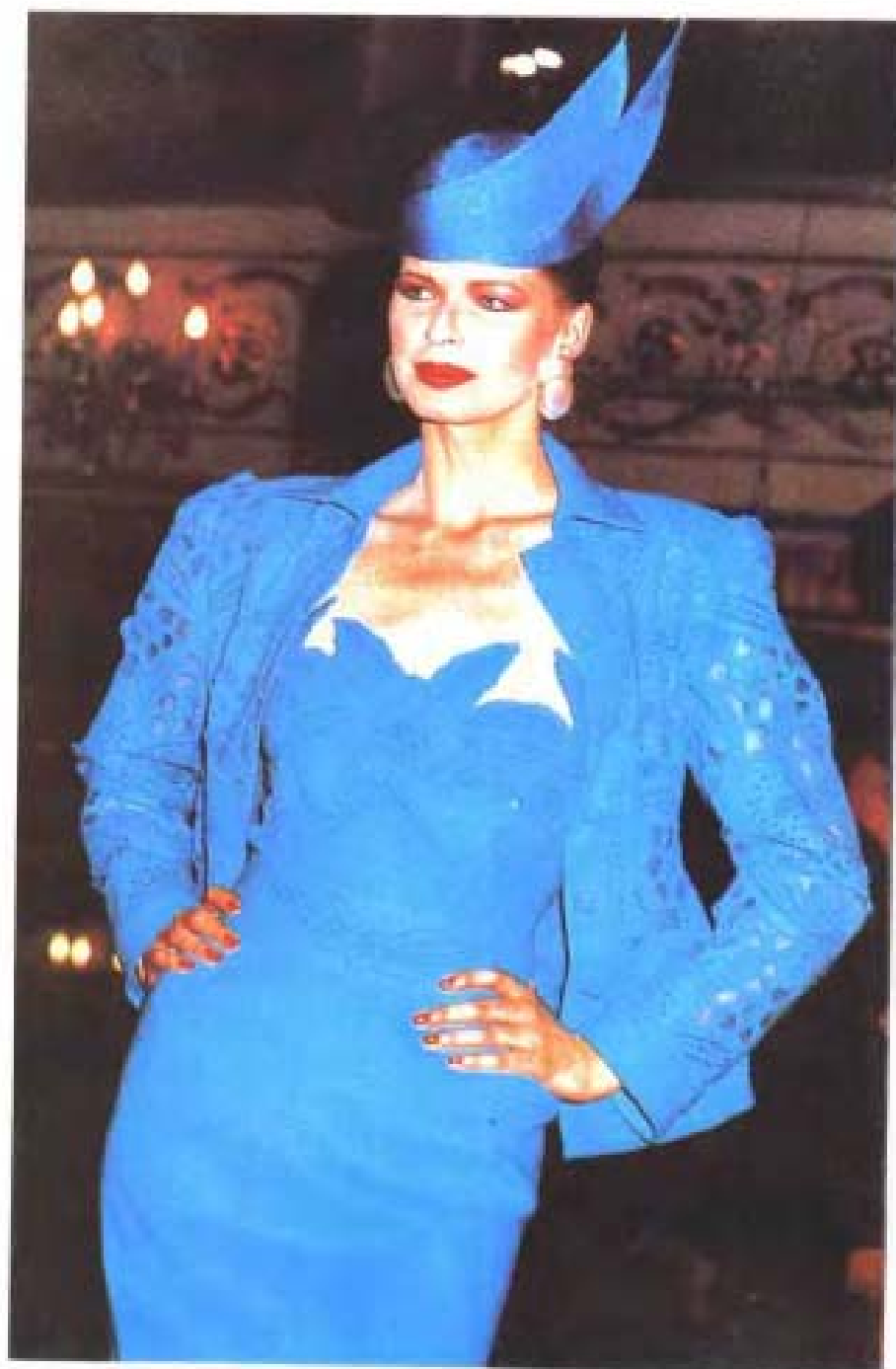

38. 90年代创意性男礼服

39. 城市西便装

41. 女套装优美、挺拔的轮廓线

42. 典雅高贵的女套装

43. 女套装装饰

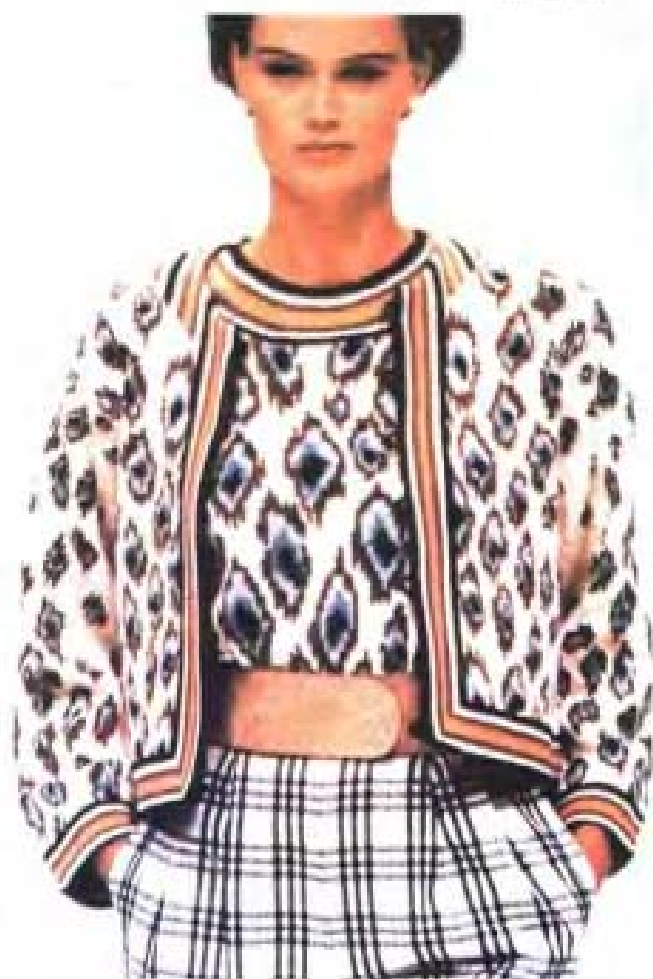
44. 白色针织套装与提花外套

46. 棒针衫

▼ 45. 提花毛衣

前 言

为了适应我国纺织工业深加工、精加工的迫切需要,自1984年以来,纺织工业部在所属的高等院校中陆续设置了一批“服装专业”。随着服装事业的发展,当前尽快编写出版一批满足教育及生产急需的教材和参考书,有着特别紧迫的意义。为此,在1987年,纺织工业部教育司委托“服装专业委员会”,组织一批在教育第一线工作的同志,通过集体创作,编写了第一批教学用书共六本,包括《服装设计学》、《服装工艺学》(结构设计分册、成衣工艺分册)、《服装色彩学》、《服装材料学》、《服装机械原理》、《服饰图案设计》。这套书的出版,在初步实现教育用书“现代化”和“本国化”方面是一个有益的尝试。本套书可用作纺织院校服装专业的教学用书,也可作为服装制作爱好者的自学参考用书。

《服装设计学》包括基础部分和设计部分,涉及的专业知识较广泛。由于目前我国大专院校“服装设计”的教学体系和教学方法不尽相同,教材亦可有多种编写角度。为兼顾各院校的教学特点以及文科、理科的侧重需要,本书立足于全面性与系统性的论述,在内容的精深度上可根据不同的教学要求予以充实、加强。

本书由中国纺织大学服装学院、北京服装学院、西北纺织工学院、浙江丝绸工学院合编。参加编写的各院校老师有:袁仄、苟秉志、徐青青、朱珏敏和郑健。全书由郑健主编并负责统稿。浙江丝绸工学院张小和对本书文字作了润色修改,书中彩照由张惟恢翻拍、摄影。

由于服装业发展变化快,也由于我们的水平所限,书中疏漏和不尽如人意之处在所难免,希望专家、同行和读者批评指正。

编 者

绪 论

服装不仅是生活的必需品,而且能反映一个国家的政治、经济和科学文化水平,体现出社会的物质文明和精神文明。随着时代和社会的发展,人们的服饰也在不断更新换代,这就要求在服装设计和服装美学方面不断地发展与完善。

服饰是借助物质手段直接美化人自身的实用艺术品,它与人们日常生活的关系甚为密切。寻求美是人类的本能,服装从创始之日起就是与美联系在一起的。随着人类的生存与繁衍、社会的演变与发展,服装也经历了从初级到高级、从原始到文明的漫长过程。

生命的美包括躯体的健美与精神的优美,人的精神美是一种内在美,反映了人的性格、风度、气质、修养。在塑造人的完美形象时,服饰的功能决不容忽视,它通过一定的材质、款式、色彩和佩戴物等服饰艺术设计,不仅能揭示穿衣人的身份、地位,而且也能展现其个性鲜明、光彩照人的形象。借助服饰的美,人的仪表精神上的美才能得以充分的体现,并产生相得益彰的效果。

服装除了美化人体、表现人的精神风貌以外,还有商业性与实用性的特点。美的服装不单纯是可供鉴赏的艺术品,它还是一种具有实用价值的商品。服装设计的成功与否,首先得通过实用来验证,设计者需考虑服装保护生命、利于活动的功能,以及便于穿着、便于制作等因素。此外,服装作为商品投入市场时,设计师还负有一个把握顾客心理、引导消费和扩大销售的使命。

服装设计具有其特有的民族化内涵,这是指在设计中突出不同民族衣着文化的习惯和传统,使服装体现出各自的民族心态与审美观念。随着时间的推移,各民族相互之间的交流和影响日益扩大,服装的世界化将是历史发展的必然趋势。然而,民族化的服装仍会作为国家历史文化的象征被珍惜而流传久远。因此,服装的世界化也必将闪烁着各国民族服装优美传统的光华。

服装设计作为一门新兴学科,它涉及现代的科学技术和文化艺术,甚至与经济学、生理学、心理学、伦理学诸学科都有一定联系。这就要求服装设计人员具备广博的学识和深厚的美学修养。在服装设计教育中,无论是偏重“设计”,还是偏重“工艺”都是有害的。因为服装设计集艺术、工程、销售于一体,并不是单纯的艺术教育,这对服装设计人员的知识技能提出了很高的要求。时代在前进,纺织工业在不断提高产品的加工深度,扩大产品的品种,提高档次与质量,新的纺织面料和辅料在不断涌现。作为服装设计人员,应该掌握纺织面料和辅料的有关知识和发展趋势。同时,还要了解服装机械、服装生产自动化、计算机运用、检测技术、生产与流通的管理以及服装经济学等方面的知识。服装设计人员必须在艺术与技术、工艺与装备、人材培养与产品开发等方面作出努力,以期在不久的将来,中国服装能在国际服装界独树一帜,中国的服装设计师能跻身于世界著名设计师之列。为实现这一目标,我们迫切需要建立一支理论与实践相结

合的新型的服装设计队伍。

为了培养专业设计人才，为了适应当前高校服装专业教学，我们组织有关院校授课教师根据教学方针和要求编写了《服装设计学》一书。本书旨在使学生对服装设计有一个全面的认识，因此，着重阐述了服装设计

的原理与技术；此外，也对市场销售、信息收集与分析、服装款式流行变化以及服装民族化等有关方面进行了专题探讨。本书还为开阔学生视野、培养学生的想象力和创造精神作了一些引导。我们期待这本教材能为我国服装设计大军的崛起贡献一份力量。

目 录

绪论	(1)
第一章 服装设计概述	(3)
第一节 服装的涵义	(3)
第二节 服装的分类	(5)
第三节 服装设计的特性	(9)
第二章 服装构成的造型要素和形式法则	(13)
第一节 服装构成的造型要素	(13)
第二节 服装构成的形式法则	(17)
第三章 服装的造型与结构设计	(24)
第一节 服装外形线的设计	(24)
第二节 服装结构线的设计	(28)
第三节 领、袖设计	(37)
第四节 零部件设计	(42)
第四章 服装设计的创作思维方法	(47)
第一节 服装设计的构思	(47)
第二节 服装设计的风格	(51)
第三节 服装设计图	(52)
第五章 服装面料的材质与色彩	(54)
第一节 服装面料的材质	(54)
第二节 服装面料的色彩	(57)
第六章 服装样衣与服装信息	(60)
第一节 样衣的产生与实际意义	(60)
第二节 服装设计的标准化	(62)
第三节 现代化的成衣设计	(63)
第四节 服装信息的分析与收集	(64)
第五节 服装流行及预测	(67)
第七章 童装设计	(69)
第一节 儿童的生理、心理特征	(69)
第二节 童装分类	(72)
第三节 童装的设计	(73)
第八章 男装设计	(83)
第一节 男性人体结构与比例	(83)
第二节 男装分类	(84)

第三节	衬衫设计	(28)
第四节	裤子设计	(92)
第五节	茄克衫设计	(96)
第六节	西装设计	(100)
第九章	女装设计	(108)
第一节	女性人体结构与比例	(108)
第二节	女装分类	(110)
第三节	日常生活服设计	(115)
第四节	运动服、休闲服设计	(133)
第五节	内衣设计	(138)
第六节	艺术性时装设计	(141)
第七节	夜礼服设计	(143)
第十章	裘皮服装	(161)
第一节	裘皮种类与工艺	(161)
第二节	裘皮服装设计	(164)
第十一章	针织服装	(169)
第一节	针织面料及其服装分类	(169)
第二节	针织服装设计	(171)
第十二章	特种功能服装	(176)
第一节	特种功能服装的类型	(176)
第二节	特种功能服装的应用设计	(182)
附录	世界主要时装大师概况	(185)

绪 论

服装不仅是生活的必需品,而且能反映一个国家的政治、经济和科学文化水平,体现出社会的物质文明和精神文明。随着时代和社会的发展,人们的服饰也在不断更新换代,这就要求在服装设计和服装美学方面不断地发展与完善。

服饰是借助物质手段直接美化人自身的实用艺术品,它与人们日常生活的关系甚为密切。寻求美是人类的本能,服装从创始之日起就是与美联系在一起的。随着人类的生存与繁衍、社会的演变与发展,服装也经历了从初级到高级、从原始到文明的漫长过程。

生命的美包括躯体的健美与精神的优美,人的精神美是一种内在美,反映了人的性格、风度、气质、修养。在塑造人的完美形象时,服饰的功能决不容忽视,它通过一定的材质、款式、色彩和佩戴物等服饰艺术设计,不仅能揭示穿衣人的身份、地位,而且也能展现其个性鲜明、光彩照人的形象。借助服饰的美,人的仪表精神上的美才能得以充分的体现,并产生相得益彰的效果。

服装除了美化人体、表现人的精神风貌以外,还有商业性与实用性的特点。美的服装不单纯是可供鉴赏的艺术品,它还是一种具有实用价值的商品。服装设计的成功与否,首先得通过实用来验证,设计者需考虑服装保护生命、利于活动的功能,以及便于穿着、便于制作等因素。此外,服装作为商品投入市场时,设计师还负有一个把握顾客心理、引导消费和扩大销售的使命。

服装设计具有其特有的民族化内涵,这是指在设计中突出不同民族衣着文化的习惯和传统,使服装体现出各自的民族心态与审美观念。随着时间的推移,各民族相互之间的交流和影响日益扩大,服装的世界化将是历史发展的必然趋势。然而,民族化的服装仍会作为国家历史文化的象征被珍惜而流传久远。因此,服装的世界化也必将闪烁着各国民族服装优美传统的光华。

服装设计作为一门新兴学科,它涉及现代的科学技术和文化艺术,甚至与经济学、生理学、心理学、伦理学诸学科都有一定联系。这就要求服装设计人员具备广博的学识和深厚的美学修养。在服装设计教育中,无论是偏重“设计”,还是偏重“工艺”都是有害的。因为服装设计集艺术、工程、销售于一体,并不是单纯的艺术教育,这对服装设计人员的知识技能提出了很高的要求。时代在前进,纺织工业在不断提高产品的加工深度,扩大产品的品种,提高档次与质量,新的纺织面料和辅料在不断涌现。作为服装设计人员,应该掌握纺织面料和辅料的有关知识和发展趋势。同时,还要了解服装机械、服装生产自动化、计算机运用、检测技术、生产与流通的管理以及服装经济学等方面的知识。服装设计人员必须在艺术与技术、工艺与装备、人材培养与产品开发等方面作出努力,以期在不久的将来,中国服装能在国际服装界独树一帜,中国的服装设计师能跻身于世界著名设计师之列。为实现这一目标,我们迫切需要建立一支理论与实践相结

合的新型的服装设计队伍。

为了培养专业设计人才，为了适应当前高校服装专业教学，我们组织有关院校授课教师根据教学方针和要求编写了《服装设计学》一书。本书旨在使学生对服装设计有一个全面的认识，因此，着重阐述了服装设计

的原理与技术；此外，也对市场销售、信息收集与分析、服装款式流行变化以及服装民族化等有关方面进行了专题探讨。本书还为开阔学生视野、培养学生的想象力和创造精神作了一些引导。我们期待这本教材能为我国服装设计大军的崛起贡献一份力量。

第一章 服装设计概述

第一节 服装的涵义

一、服装的概念

服装是衣服鞋帽的总称，通常泛指衣服。从深层涵义而言，服装是指已被传统积累固定并体现出人群特征或人的个性的衣着；是特定的功利目的和审美意念的统一体，兼有实用与装饰双重的品格。

服装是人类文化的一个组成部分。从古至今，人类为了适应不同的自然环境和社会环境，苦心经营和培育了服装文化。这种服装文化随着社会历史的进步和生产力水平的提高，也不断地在发展和变化。远古时期，人类为了谋求生存，以树叶、兽皮遮身护体；今天，人们衣着服饰的门类、品种、形态、花色已是琳琅满目，丰富无比。世界各个国家和民族都有其与自身社会、经济同步前进的服饰文化，服装的进化与演变反映了文明的进程和文化的发展，并组成了文明和文化中极为重要的一个部分。一部服装变化史折射出了人类文化史发展的璀璨光辉。

服装是民族文化特性与审美情趣的一种载体。在很长的历史时期内，世界上不同国家、地区和民族的人民，由于各自的社会历史、生态习性和文化背景的熏陶与影响，形成了各具特色的服装形式和服饰艺术，也形成了不尽相同的衣着审美观念。因此世界上大多数国家和民族都有传统的服装和穿着习惯，如中国的旗袍、日本的和服、欧美的西装、东南亚的纱笼等等。这些形态各异的服

装显示出强烈的民族特性，有些甚至作为“国服”而成了国家或民族的重要文化标志之一。服装展现了民族文化的绮丽多姿，也展现了民族审美情趣的总体倾向。

服装是一种综合性的艺术，体现了材质、款式、造型、花色、工艺等多方面的美感，也体现了艺术与技术的整体美学结构。服饰材料的质感肌理和花纹色彩，服装款式的形态特点和造型美感，都能表达出各种服装的实用功能和装饰个性，而服装制作技艺则是使这种实用功能和装饰个性得以完美显现的至关重要的手段。艺术与技术两者的协调统一，就能使服装充分展示出材料、造型、技巧等多方面的美感，从而使服装在其内涵气质与外观风貌上具有其特有的艺术形象感和美学意趣。

服装也是一门新兴的综合性学科。随着社会生产力和物质文化水平的提高，特别是现代科学技术的发展，服装从往昔单纯的衣装裁剪缝纫而跃入了当代的艺术和科技行列。服装材料的理化性能与外观效应，服装款式的结构造型与适体美感，裁制加工的工艺技巧与配件选择，以及服装文化内涵的体现、服装流行趋势的预测、人们衣着心理的把握、市场消费动态的变化等等，都需要服装设计人员去熟悉了解并予以及时关注。时至今日，服装已成为一门涉及到美学、材料学、工程学、心理学、市场学等多种科学的

综合学科，在现代社会生活中发挥着重要的作用。

二、服装的起源与功用

服装的起源与服装的功用是紧密相联的。通常人们认为服装是为了满足人类的生理需要和心理需要，而衣服的功用性又形成了服装文化的起因。服装的功用与服装文化两者相互依存、相互补充，随着人类历史与文化的发展而不断进化、不断丰富，从而造就了灿烂的服饰文明。由于服装悠久的历史渊源与深远的文化内涵，关于服装的起源与功用，历史学家、社会学家、人类学家、心理学家从不同的视角加以探究，各有不同的诠释，形成了多种见解。如：

保护人体说——人类早先在险恶的自然环境中生息，为了抵御外界的侵袭，诸如风霜雨雪的袭扰、昆虫鸟兽的侵害，以及人类相互间的争斗损伤，需要用服装遮身护体，御寒防暑，适应气候和环境的变化，达到自身生理保护的目。服装成为对抗和适应自然、防护和保卫自我的产物，这是服装最基本、也是最原始的起源与功用。

装饰、护符说——由于人类的爱美本能及宗教意识的产生，从最初用花草、贝壳、羽毛、兽皮装饰自己，并用泥土、植物的汁液纹面纹身，进而出现一些简单的服饰，用以改变自身的形象，美化自己。同时，人类最初对一些自然现象如日出月升、电闪雷鸣不理解，由恐惧而到崇拜，于是将衣服视为护符，祈求得到保佑与幸福。这是以服装来表达一种美好的追求和愿望，或以服装表示一种原始的信仰。

遮羞、礼仪说——由于生产力的发展和社会的进步，人类的道德观念逐步产生并不断增强，需要在身体的一些部位采取不同程度的遮羞和掩隐。同时，随着人们交往与社会关系的日渐纷繁复杂，为了保持礼节、尊严或身份、地位，服装便成为维护社会礼仪

和代表人的社会属性的必要手段，于是在衣着上出现了男女之分、内外之异、贵贱之别和不同之需。这是服装所表现出的精神与社会功用。

以上这些研究服装起源与功用的观点虽然各不相同，但却从众多角度阐述了服装作为一种生活传统和文化传统的积累所蕴含的多种作用，也表达了人类在服装的实用与装饰两个方面的共同要求。同时，服装起源因素的这种多元化特性还表明，要把居住在世界各地、生活环境各异的人们的服装起源，用单一的动机来解释是困难的。随着社会历史的发展，人类文明的推进及各种文化的交流、渗透，服装又不断地在宗教、哲学、政治、教育等上层建筑领域中发挥其独特的作用。现代生活日新月异，当今的服装已不只是单纯地专注于实用及装饰性能，而更着意于艺术性与科学性。人们通过服装表达自我，显示个性与风采；也通过服装来显示教养与身份、礼节与威仪，在现代文明中求得人类与服装的完美协调。

三、我国服装的历史与现状

我国是一个文明古国，服装历史源远流长，素有“衣冠王国”的美誉。从历代流传下的文字资料、图形资料以及出土的实物资料，可以了解到我国服装的丰富和变化发展，同时也可感受到不同时代的政治、经济、文化状况对服饰的影响。从战国百家争鸣时期服装的自由舒展，隋唐繁荣盛世时服饰的开放华美，直到宋明时代衣装的规范严谨和清朝的长袍马褂、旗装一统，都反映了这一点。漫长的华夏历史，虽然创造了中华民族光彩夺目的服饰文化，但由于封建制度的束缚，我国的服装在总体风貌上变化不大，发展速度是缓慢的。近代，在社会变革与西风东渐的影响下，我国服装有了很大的进步，衣着款式与习惯也有了明显的改变，在服装的中西结合上迈出了步伐。此后虽也

数经变化,但与世界服装潮流仍有较大差距。

当前,我国的服装正面临着一个前所未有的蓬勃兴旺的时代。广大服装设计人员要发扬我国服饰文明的传统,学习服装发达国家

家的精华,结合现代社会生活实际,以求得审美意识与道德观念的和谐统一,使中华服装艺术重放异彩,任重而道远。让我们为之奋发努力,开创出我国服装事业的崭新时代。

第二节 服装的分类

服装的种类很多,因服装的起源历史不同,服装的基本形态、品种、用途、制作方法不同,各类服装亦表现出不同的风格与特色,变化万千,十分丰富。目前,大致有以下几种分类方法。

一、根据服装的起源历史分类

这是依据服装的起源及演变进化的历史来对服装进行纵向的分类。主要有两种分类方法,即根据气候分类和根据时代分类。前者将服装分为原始、热带与寒带三类,亦称史氏(Stratz)分类法;后者将服装分为固定与时派两类,亦称缪氏(Muller-Lyer)分类法。

(一) 史氏分类法

1. 原始服装 远古时期,服装只是围在腰部的掩盖物或装饰物。最初面积极小,仅限于生殖器部分,后逐步扩展,围住臀部或长至膝盖。衣服的材料也极为简单,多为取自自然界的植物花叶、树皮、亚麻、兽皮等。至今非洲某些原始部落的民族仍有这种装束。

2. 热带服装 热带服装的特点是采用较薄的面料披缠在身上,肩、臂等部位则大多袒露在外,衣服材料一般为棉、麻等植物纤维纺织成的布。热带服装舒展自在,线条流畅,对现代一些折叠、皱褶及随意的曲线造型服装影响颇大,如欧洲人衣着中的晚礼服,其设计灵感即常来自印度服装。

3. 寒带服装 寒带服装的特点是将衣

服紧紧包裹住身体(包括双脚),因此下部需要开衩以便于行走,逐渐演变成裤子,并开始产生袖口和帽子。为求穿着舒适合体,裁剪缝制的手艺也随之不断提高,形成今日的上衣与下裤。

(二) 缪氏分类法

1. 固定服装 固定服装是一定历史时期所形成的服装,或是沿袭传统的、标志某个国家和民族的服装。它包括标志社会、地域性的服装(国家、地方、家族)与制服(军队、职业、社会团体)两大类。这类固定服装具有很强的生命力,在时间上显示出相对的恒久性。

2. 时派服装 时派服装是在竞争中产生的,这种竞争往往由社会的上层阶层开始,他们崇尚奢华与特殊,并不断变化和翻新着服装,这种新奇别致的服装被称为时装。时装的出现必然会影响、波及其他阶层的人们,于是得到广泛传播,直至整个社会都转入时装旋涡之中。时派服装的特点是从倡导到传播的过程中,少数人的衣着转换为多数人的衣着,然后不断依此循环、更新,因此这类时派服装的时间周期甚短,变化很快。

二、根据服装的基本形态分类

这是依据服装的基本形态与造型结构进行分类,可归纳为体形型、样式型和混合型三种。

(一) 体形型

体形型服装是符合人体形状、结构的服装，起源于寒带地区。这类服装的一般穿着形式分为上装与下装两部分，上装与人体胸围、项颈、手臂的形态相适应；下装则符合于腰、臀、腿的形状，以裤型、裙型为主。体形型服装在裁剪、缝制上较为严谨，注重服装的轮廓造型和主体效果，能恰当地体现人体结构及其各部位的活动特点，它是现代西服造型的基础。西方服装多为体形型(图1-1)。

(二) 样式型

样式型服装是以宽松、舒展的形式将衣料覆盖在人体上，起源于热带地区的一种服装样式。这类服装不拘泥于人体的形态，较为自由随意，剪裁与缝制工艺以简单的平面结构为主。样式型服装在穿着形式上可分为腰衣式、袈裟式和贯头式三种(图1-2)。

1. 腰衣式 这是用布随意地系围在腰、臀部位作为遮盖，带有一定原始意味的服

图 1-1 体形型服装

(1) 腰衣式

(2) 袈裟式

(3) 贯头式

图 1-2 样式型服装

装。目前在热带非洲仍有一些土著民族采用这种腰衣式的穿着方式,见图1-2(1)。

2. 袈裟式 这种形式通常是用一块很大的布(棉布、亚麻布或羊毛织物)披挂在身上,只在腰部或肩部作适当系扎,是一种随意性较强的服装。袈裟式起源于古埃及、古希腊,印度妇女沿袭至今的民族服装“沙丽”即是这种形式,见图1-2(2)。

3. 贯头式 这是一种缝成布袋形的服装,仅留出项颈和手臂,穿着时贯头而入,因而又称为“套头衫”。这种服装起源于古埃及,至今仍是较普遍的衣着,如西欧式的内衣衬衫、中东和阿拉伯地区伊斯兰教徒的民族服装——宽条大袍等,见图1-2(3)。

(三) 混合型

混合型结构的服装是寒带体形型和热带样式型综合、混同的形式,它兼有体形型的衣袖结构与样式型的宽松随意的特点。中国、日本、朝鲜等地的民族服装均属此类型,虽然剪裁采用简单的平面结构,但以人体为中心,基本的形态为长方形,如中国的旗袍、日本的和服等。

三、根据服装的穿着组合、用途、面料、制作工艺分类

服装由于穿着组合、穿着用途及面料选择、制作工艺的不同,品种亦异常丰富。

(一) 按穿着组合分类

不同品种的服装有其特定的穿着形式和组合形式,这种形式随着时间的推移,已为人们普遍接受并得到认可,从而形成了各种服装较为固定的风格与样式。

1. 整件装 上、下两部分相连的服装称为整件装。由于上装与下装相连,服装整体形态感强,应用很广泛。日常穿着十分普遍的各种连衣裙,以及华美高贵的夜礼服是即整件装的形式。

2. 套装 这是上衣与下装(裙或裤)分开的衣着形式。有两件套(外衣、裙或裤)、

三件套(外衣、背心、裙或裤)、四件套(大衣、外衣、背心、裙或裤)等等。套装的正统概念应该是使用相同的面料做上衣与下装,但现时流行的套装,其上、下装也可使用质地与色彩相协调呼应的不同面料,它们可以配套穿着,也可各自独立与其他服装组合穿着。

3. 外套 这是穿在衣服最外层的服装。根据不同需要,外套可长可短,面料可厚可薄,可以设计成单的或夹的,棉的或皮、毛的。外套的品种繁多,有大衣、风衣、雨衣、披风、短外套(派克装)等。

4. 上衣 这是穿在内衣外面,长度至腰、臀部位,可作外衣的上装。上装的品种范围从衬衣到短茄克,从工作服到礼仪服装,形式变化多样,穿着普遍。

5. 背心 这是穿至上半身的无袖服装,通常短至腰、臀之间,为略贴身的造型。背心一般穿在衬衣外,并与套装配合穿着,其面料及色彩须与外套和裙(或裤)相同。此外,背心也可作功用性的服用,如呢背心、羊毛背心、皮背心等,作为调节气候温度用的外穿衣着。

6. 裙 裙是遮盖下半身用的服装,按面料分有呢裙、皮裙、绸裙、布裙等;按形状分有一步裙、A字裙、圆台裙、裙裤等。裙是女装设计中变化甚多的品种之一,

7. 裤 这是从腰部向下、至臀部后分为裤腿的衣着形式。穿着时行动方便,是服装中的大类品种之一。裤按腿的长短部位分,有热裤、短裤、中裤、长裤;按造型分,有灯笼裤、窄裤、喇叭裤;按功用分,有西装裤、工装裤、田径裤等。

(二) 按用途分类

日常的服装包括内衣与外衣两大类。内衣紧贴人体,起护体、保暖、整形的作用;外衣则由于穿着场所不同,用途各异,品种类别很多。

1. 社交服 这是在社交场合穿着的礼仪性服装,有礼服、出访服等。礼服又可分为日间礼服与夜间礼服。社交服的形式以套装为主,也可采用连衣裙形式。社交服的面料高档,设计需符合着装人的身份、体态和风度,服装装饰得体,工艺精致。

2. 日常服 日常服包括的范围较广,有户内服、户外服,也有上班服、娱乐服、旅游服等。由于穿着环境不同,有略带正统、严肃意味的服装,也有轻松、时尚的服装。

3. 职业服 这是某个团体或工种的具有标志性的服装,包括工作服、制服、军服等。从服装的功用性出发,职业服面料与色彩的选择,以及装饰标志都代表了某一集团、工种,所以应能反映出不同的职业特色。

4. 运动服 这是体育活动时所穿的服装,可分为运动竞赛服和活动服两类。运动竞赛服不仅要适合不同竞赛项目的运动方式,而且还要有代表参赛团体的标志。竞赛服的款式各具特色,根据运动项目分,有田径服、游泳服、网球服、体操服、花样溜冰服等。活动服即是人们进行一般性体育活动时的衣着,如晨间锻炼的运动衣裤、滑雪服等。活动服对服装的功用性和装饰性都较注重。

5. 室内服 这是指在特定场所、时间穿着,并具有特定用途的服装。一般仅限于室内穿而不宜进入公众场合,如睡衣、浴衣、晨袍、吸烟衣、便服等。

6. 舞台服 也称演出服,它是根据剧目的需要,或是强调演员个性与风格而设计的一种展示性服装,常以独特的装饰来达到令人惊叹的强烈效果。

(三) 按服装面料与工艺制作分类

1. 中式服装 这是指中国传统的服装,它在服装的造型、剪裁方式上与西服的制作方法都不一样。尤其是工艺技巧,包括镶、嵌、滚、荡等独特技法,以及服饰配件如盘

花结扣等都富有中国传统手工艺的特色。

2. 刺绣服装 这是一类施以绣花工艺的服装,日常穿着的绣衣可分为手工绣和机绣(电脑绣)两种。此外,一些重绣服、珠绣服及戏剧绣服等,因绣制精细繁复,已属于手工艺品的范围。刺绣服装采用的绣法丰富多样,有平绣、拉绣、雕绣、刻绣、立体绣、十字绣、贴补绣等。

3. 呢绒服装 这是以厚重的呢绒、毛质面料制作的服装,分男装(硬活)与女装(软活)。呢绒服装除在裁剪时需特别准确严谨外,还要通过工艺上的归拔、熨烫、手工针缝等技法进行服装的造型,缝制也很细致讲究,属于服装中的高档品种。这类服装有大衣、西装、套装等。

4. 丝绸服装 丝绸服装亦称为“薄料”,这是指一切高档次的薄型、柔软的真丝绸或仿真绸服装。丝绸服装包括日常衬衣、裙、裤、连衣裙及晚装等。

5. 棉布服装 它包括棉质或棉与化纤混纺从薄型到厚型的布纹织物的服装,以日常服和工作服为主。棉布服装的社会需求量很大,从内衣到外衣,从棉衣到单衣,从烧毛、拉绒、磨砂到轧光等工艺,服装种类繁多。特别是近年来牛仔衣裤的流行,使棉布服装中又形成了一个专门的类别。

6. 毛皮服装 毛皮服装分为皮毛和皮革两个类别。皮毛服装是指毛绒向外的男女大衣、外套,剪裁缝制时应注重皮毛的对花工艺。皮革服装是采用动物的皮制成光洁或起绒的革,再缝制成衣,有皮茄克、派克大衣、军用皮大衣等。皮革服装在选材、剪裁、拼接时有其特殊的要求。

7. 针织服装 这类服装包括由针织面料裁剪缝制的服装、横机编织的服装以及手工编结的服装等。针织服装采用的原料有羊毛、化纤、棉、丝或各种纤维的混纺线。品种则内衣、外衣均有,十分丰富。针织服装

具有特殊的伸缩性,保暖性与透气性也很好,穿着舒适合体,因而在服装界越来越显出它的重要性,已形成一个专门的行业。

四、其他

除上述几种服装分类方法外,服装界又常按性别、年龄、民族、特殊功用等方面的区别对服装进行分类。

按性别分类,有男装、女装;

按年龄分类,有婴儿服、儿童服、成人服(青年服、中老年服);

按民族分类,有本国民族服装及本国少数民族民族服装,如汉族服装、藏族服装、维吾尔族服装等。

外国民族及外国少数民族民族服装,如墨西哥服装、印第安服装、爱斯基摩人服装等;

按特殊功用分类,有耐热的消防服、高温作业服,不透水的潜水服,高空穿着的飞行服、宇航服,高山穿着的登山服等。

了解了服装的各种分类方法以及不同服装的性能特点后,就可以使我们明确有关服装的设计目的与要求,正确选择面料、辅料,并采用适当的结构造型和缝制工艺去圆满地完成设计构想,制作出满意的服装成品。

第三节 服装设计特性

一、服装设计的目的

服装设计的对象是人,它是美化、装饰人体,表现人的个性与气质的一种手段。因此,服装设计的第一目的,乃是按照扬长避短的原则,用服装与饰物来美化衣着者的形态,更好地展现其优美的体态气质;同时弥补人体美的不足部分。

从宏观上看,服装设计不能只限于某一个人,而是应着眼于社会各阶层人的衣着。因此服装设计的总目的,须包括以下几个方面的总体思考:如服装穿着的对象、场合、时间及穿着的目的等因素;同时还有加工条件,对市场的销售情况、人们消费心理及流行趋势的分析等诸多方面的问题。

(一) 对象

对穿衣人的研究,对不同的年龄、职业、社会地位、文化教养、生活习俗的人进行系统的归纳分析,是服装设计的首要问题。继而,在对人体各类体型特征进行数据统计的基础上,制定出各种规格尺寸;同时对人体工程学方面的基本知识也应有所了解,以便设计出结构科学、适体,符合人体各部分活

动所需的服装。

(二) 时间

时间的概念对服装设计说来十分重要。时装被称为“鲜活商品”、“时间商业”,以时间为价值并不断追求新颖的款式是服装商业的手段。因此,设计必须走在时间的前面,以符合人们的消费心理,引导人们的消费动向。设计的时间概念可以以一年、一季、一月、一周、一日来区别,这包括了流行、季节与气候的变化,一月一周的节日需求,以至一日的特别含义所需的服装,如生日服、结婚服等。

(三) 地点、场合

人在生活中常处于不同的环境和场合,为保持一定的礼仪、习惯,满足不同的需求与爱好,因而产生了各种各样的衣装款式和穿着方式。如城市与乡村的人们对服装样式与色彩的喜爱不同,日常家居与上班外出对衣着的要求也不同,此外,婚丧礼仪等特殊场合对着装的要求也不一样。凡此种种,均需要相应的服装来适合这些环境与场所。

(四) 功用、方式

衣服是为人类所需的用品,衣装的基本形态、结构和材料的选用,均要使人的肌体便于活动和工作,因此,服装在具有美感的同时,更重要的是需要有舒适感。此外,日常衣着的变化组合和经济实用,在现代服装设计中也十分值得研究的问题。

(五) 工艺手段

现代化的生产方式及技术手段使服装走向了商品化。购买现成的衣装已是当今社会的普遍现象,经济效益也就成为检验设计好坏的因素之一。因此,服装设计人员必须认识到经济核算的重要性,使服装在求新、求美、求舒适的同时,也求得较好的经济效果。

二、服装设计的特性

服装设计作为一门综合性的实用艺术,在总体原则上,具有一般实用艺术的共性,但在内容与形式上,在设计手法上,又有其自身的特性。因此,必须了解和掌握服装设计的一些特性,在实践中运用这些特性。

(一) 服装与人体

服装是以人体为基础进行造型的,它被设计师们称之为“人的第二层皮肤”。因此,服装设计与一般的实用造型艺术,如建筑、家具等的设计相比较,在款式上的变化幅度不可能很大。服装必须以人体为依据,受到人体结构的制约。无论是固定的服装或是时尚的服装,无论是体形型或是样式型,不同种类的服装纵然有千变万化,但它们都必须具备服装的基本形式。

各式服装在保持御寒护体的适应功能时,也很注重装饰美化功能,并不同程度地体现出人体的一些形态特征与美感。一种做法是强调人体的曲线美,或略为夸张人体的美。如显示人体形态线条的西装、旗袍;一些高腰、中腰、低腰设计,强调腰位的裙装与裤装;略为夸张臀部,并在腰下衣摆处展开成裙形的外套装等。另一种做法则是炫耀人体美,或是作为一种艺术构思,减弱人体的表征而

夸张人体的局部特征。如西方人穿着的晚装礼服,袒露肩、胸部,并添加许多炫耀性的装饰;为夸张胸部,便设计出鸽胸的紧身衣,同时夸大肩与袖,做成上膨胀而下窄小的火腿式袖子,使上身无比庞大;又如洛可可时代的女装为夸张人体的臀部,用鲸鱼骨的裙衬支撑,使裙子成为巨大的钟形,以致完全遮掩了双腿和双足。现代的服装设计为表现某种特殊的新材料或新的缝制工艺,为表现新的艺术构思或设计师的风格,以及为表现将要兴起的新潮流等,也常常采用这种手法,强调、夸张人体某部位的造型,减弱人体的整体比例感,以达到新奇别致、引人注目的效果。

无论是表现人体美,或是减弱整体感而夸张某个部位,服装设计均不能离开人体。服装是一种靠人体穿着和展示才得以完成的艺术品,因此,服装设计必须依靠人体,同时又被人体所制约。

(二) 服装与审美

服装上潜在的装饰动机是人类对美的执着追求的表现,也是艺术创造的动力所在。人类学家和心理学家认为,装饰动机是人类服饰起源的原始动机和基本动机。从古至今,世界上有不穿衣服的民族,但是没有不装饰自身的民族。无论是原始人那种野蛮的装饰,还是封建社会繁文缛节的衣饰,其基本动机乃是一致的,即美化自己。文明人与野蛮人在装饰自身这一点上,只有方式的差异,而无质的区别。因此,服装样式的千变万化,服装流行的无穷更新,正是人们审美心理与时髦心理的反映与寄托。

服装审美的基调在于多样化的统一,内容丰富而有条理的整体美,即变化而统一、对比而协调。这个原则可以泛指各个历史时期服装审美的标准。

服装审美随着社会的演进、人们生活方式与生活情趣的变化也会有所改变,这是服

装审美在时间概念上所显示出的一种特性。从近期看,过时的或落伍的服装被认为是不再华美而遭冷落;从远期看,明清时代十八道镶边的大襟衫和清朝的旗装、花冠,这类当初盛极一时的衣装,今天已不再为人们所爱,只能作为历史遗物与珍贵的艺术品去欣赏了。现代生活的节奏,使人们产生了新的审美观念。超速公路、流线型的建筑与交通工具等各种产品设计,都以线条简洁、明了为美。因此现代的服装也随生活方式的需求而相应有所变化,注重于简洁、大方、有个性,衣着方便,并可作多种组合与变化,将机能美作为服装审美的中心。

(三) 服装与经济、政治

社会经济是一切上层建筑的基础,它直接影响到人们的购买力。当社会经济处于低潮时,设计师们纵然有最好的服装设计也难以形成潮流,人们欣赏新的设计、新的产品,但不能拥有它们,而只能是望洋兴叹。当社会经济繁荣时,人们的消费欲望和购买力促使时装后浪赶前浪,新颖的服装设计与产品层出不穷。服装的大量需求也促进了生产水平与科技水平的发展,使制衣业更趋机械化、成衣化,以尽快满足市场的需要。机械生产与成衣的标准化在价格上、品质上能体现社会物质文明的程度,但也给服装设计带来一定的制约,即不能象手工制作那样随心所欲,而应考虑到在批量生产服装时选料、裁剪、缝制、整理诸多方面的程序、规范和标准化问题,以便快速、大量地制作。

社会经济的发展是与社会政治的兴衰共存亡的,社会上的政治变化会影响到人们的衣着心理与方式。政治的开放与经济的兴盛使人们着意于服饰的精美华丽与多样化的风格,政局变动与战争又使人们脱下多姿多彩的衣饰而穿上朴素的军装或军装式的套装。本世纪以来,两次世界大战所带来的政治上的变化,同样也波及到服装界,给服装带来

了巨大的影响。一些流行了几百年的款式遭到完全摒弃,而代之以面貌与观念令人一新的服装;同时也造就了一批风格各异的时装设计师,如夏奈尔(Gabrielle Chanel)、迪奥(Christian Dior)便是二十世纪中期出现的杰出的时装设计家,他们的设计风格至今仍在服装界颇具影响。

(四) 服装与社会心理

服装是社会与个人联系的纽带,它既要实现个性、表现自我,又要被社会大多数人认可。许多心理学者认为,一切合乎社会道德的行为都是因“他人”的态度而发生的,时髦的矛盾就在于每个人试图与人相同,同时又试图与人不同,即新奇而不可笑,突出个性又不孤傲。正如法国人所说的:“时髦的秘密就在于从方法到目的,从服装到环境的完全适合”。服装设计要巧妙、恰当并及时地把握这种心态,以适应人们个性和社会心理的需求。

社会的不断进步,使人们的思想产生了不断的变化与飞跃。例如,过去的女性多数只在家庭的圈子里活动,而今日的妇女已走向社会,并从精神上、心理上要求男女社会分工的均等。八十年代末期女强人、女企业家的出现更增强了妇女的这种社会心理。服装设计师为满足这种心理,设计了洋溢出男子气质的女子服装,套装衣裙强调了肩宽,裤装与西便装也大行其道。又例如,当今世界风云多变,现代信息与旅游热使人们眼界大开,关心时事是当代人的社会心理,因此服装设计师的设计灵感来源越来越广泛,他们面向世界各地和各民族。当中东战争受到全世界人们的关注时,时尚的服装便表现中东的衣着情调。此外,如自由潇洒的西部牛仔服装,东方丝绸飘逸浪漫的风采等等,凡迎合现今人们新鲜、刺激而又舒适、随意的社会心理的服装,将会获得广泛的欢迎而立于不败之地。

(五) 服装与文化、艺术

各民族文化的历史延续，深深扎根在人们心底里，因此，不同文化对服饰的影响是巨大而无所不在的。文化包括人类所创造的物质与精神财富的总和，具有丰富的内涵，而其中的民俗与生活方式则直接影响到服装的功能与需要。东西方民族各自不同的历史与文化，带来东方与西方在服饰上的差异。总体说来，东方的服装较为含蓄、保守、严谨、雅致，而西方的服装较为创新、大胆、随意、奔放。此外，各种文艺形式，尤其是艺术思潮也会对服装产生巨大的影响。例如二十世纪初以来，抽象派蒙德里安的构成主义，九十年代前卫派的立方主义，或是回归自然、复古主义等等艺术流派和艺术思潮，明显地或不被觉察地影响了服装的变化而形成流行趋向。

通常说来，各国、各民族的服装是立足于各自的传统与历史的演进，并吸收其他国家与民族的精华，从而形成了自身独特的服

饰文化的。当色彩构成主义风靡时装界时，西方人可以使用红、绿、黄、蓝等鲜明的色彩作不对称的构成；但东方的一些国家与民族却从自身出发，将鲜艳色彩的对比度减弱，使之显得温和含蓄。这种将异国情趣溶入本国服装的例子是很多的。二十世纪初，随着东方文化进入西欧，戏剧界大量演出以东方民间故事为题材的剧目，戏剧中充满了东方的服饰，如孔雀毛、珍珠、穗子、扇子以及轻柔透明的薄纱衣服及裙裤等。美术界也热衷于表现东方题材，如《土耳其宫女》、《塔希堤岛的女王》等。由此服装界也兴起了东方服饰，纷纷将马蹄袖、大襟衣溶于自身的服饰中，形成了二十世纪初期的新的服饰文化。同样，中国在本世纪三十年代，由留洋学生将西方的文化和服饰带回到故乡，西方的连衣裙与中国的旗袍相结合，形成了具有独特风貌的新服饰，也形成了中国三十年代服饰文化。

第二章 服装构成的造型要素和形式法则

第一节 服装构成的造型要素

物体处于空间中的形状,是由物体的外轮廓线和内结构线结合起来形成的。如杯子、椅子、帽子等物体形状不同,特征各异。造型便是把握物体的主要特征所创造出来的物体形象。

服装是一种由三维空间所表示的物体,一维空间只能见其外形轮廓,二、三维空间则可以从空间上下、左右、前后任何一个角度观察它的立体形态,研究它的美感。因此,服装造型属立体构成范畴。

服装造型的要素包括点、线、面、体。服装设计就是运用美的形式法则将这些要素组合而成一种完美的造型。

一、点

(一) 点的性质与作用

点是非常小的形象,具有活泼、突出、诱导视线的特性。点在空间中起标明位置的作用。

1. 点在空间的中心位置时,可产生扩张、集中、紧张感,见图2-1(1)。

2. 点在空间的一侧有不安定感、游动感,见图2-1(2)。

3. 点在空间等距的位置时,能产生上下、左右、前后均衡的静感,见图2-1(3)。

4. 点在空间中向某一方向倾斜时,具有方向性的运动感,见图2-1(4)。

5. 一定数目、大小不同的点作有秩序的排列,可产生节奏、韵律感,见图2-1(5)。

6. 三点按一定位置排列,有三角联系感,见图2-1(6)。

7. 一定数目的点作直线排列,有下垂感,见图2-1(7)。

8. 较多数目、大小不等的点作渐变的排列,有立体感和视错感,见图2-1(8)。

(二) 服装设计中点的运用

服装设计中点的运用是不可忽略的,例如点所表示的扣子和装饰品,点子图案的服装面料等,由于点突出、醒目,有标明位置的作用,因此易于吸引人们的视线。在设计中恰如其分地运用点,能产生画龙点睛之效;若运用不当,则会产生杂乱之感。

1. 纽扣设计 服装设计中离不开各种纽扣的布局安排,纽扣即是服装上的点,它既有功用性,又有装饰性,也有纯作装饰之用的。服装的纽扣设计千变万化。如暗门襟上衣只在领口上装一粒纽扣,则可选择精美的大扣子,起突出扩张、诱导视线的作用。一般的衬衣,其门襟纽扣是按等距尺寸排列的,多选用简洁大方的小扣子,起安定、平衡的作用。法国著名设计师夏奈尔以“夏奈尔”套装而闻名,这种职业妇女服选用犬齿

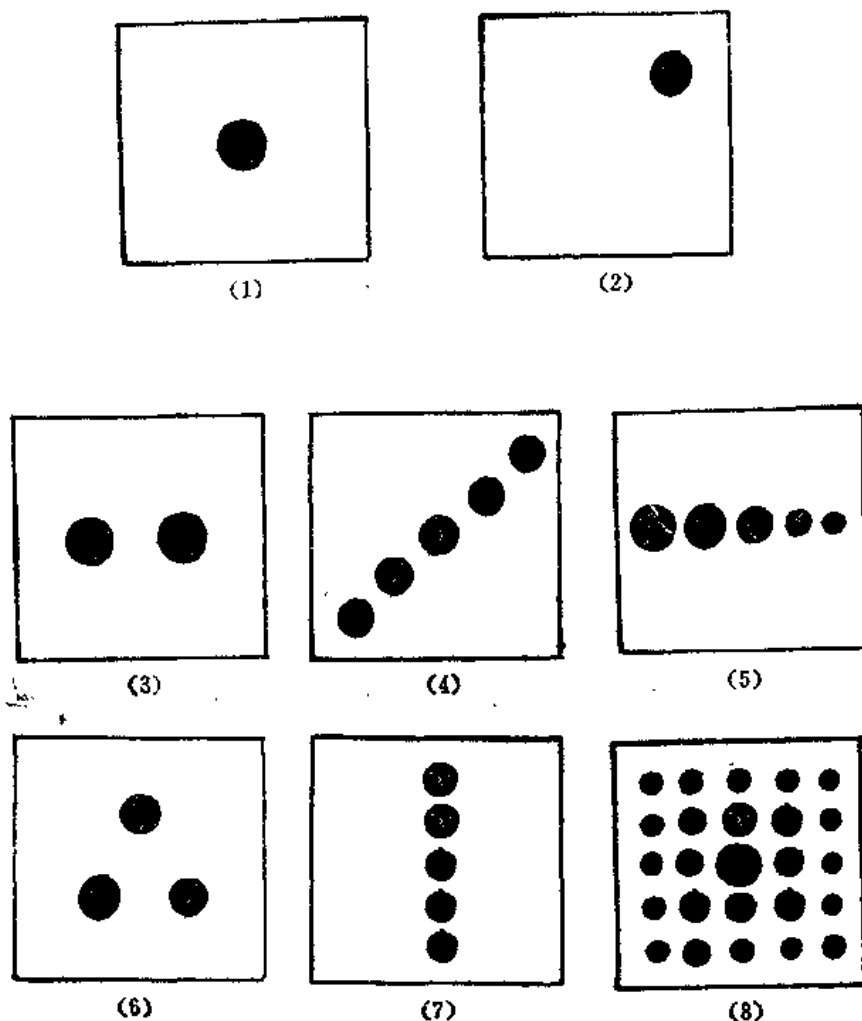

图 2-1 点的性质与作用

纹案图的面料，镶以较宽的门襟、领围线，再用夺目的金色纽扣装饰门襟与上衣的四只衣袋，显得雅致庄重，是服装纽扣设计中的佳作。

2. 装饰点的运用 服装设计中常采用装饰点来强调衣着的重点部位。一般多在前胸、前胸袋、袋边、袖口边等部位以装饰点加以强调，使其成为服装的中心，达到炫示、美化、引人注目的效果。如要强调肩部造型，可用肩垫、花朵等作为装饰点设置在肩头；若要强调纤细优美的腰部，可在腰间加蝴蝶结、精美的皮带扣等作为装饰点，以加强视觉的吸引力。服装中装饰点运用得当，能使服装更具魅力与个性风采。

3. 点子图案的面料选用 点子图案的服装为大众所喜爱，用点子布设计服装可谓变化无穷。大点有活泼、跳跃之感，中小型点显得大方优雅，细小的点能起到块面的作用，大小不同、色彩对比的点则有不安定与刺激感官的效果。服装设计中常选用点子面料与素色面料相拼，或大点子面料与小点子面料相拼，以产生别致的节奏韵律感。也有用大点子图案的布料做上装，并配以圆形大草帽，以强调点的作用。采用五彩缤纷、不规则排列的点图案的面料来设计沙滩装、太阳装，就能使服装更好地与环境相结合，显得热情而富有刺激。由于点子图案极富变化，有的设计师则将大大小小和各种形

状的纽扣装饰在衣服上,形成一定的花纹布局,这种形式新颖、带有激情的设计也颇受人们青睐。

二、线

(一) 线的性质与作用

点的移动轨迹即构成线,线在空间中起联贯作用。线有位置、长度及方向的变化。线分直线与曲线两大类。长短、粗细形态不同的线,具有不同的表现力与特性。

1. 直线具有单纯、理性的特性。纵向直线有苗条、上升、严肃、庄重感,水平横线有舒展、平稳、广阔和无限量之感,斜线有运动、轻盈、混淆和不安定感。

2. 曲线具有优雅、流动、温柔、和谐的特性。定曲线有丰满、正规感,自由曲线(不定曲线)有活泼、奔放感。

3. 疏密有致的变化曲线可产生韵律感。

4. 粗细不等的线按次序排列可产生视错觉。

(二) 服装设计中线的运用

线条的比例和均衡是服装设计师应具备的基本概念。服装线条包括服装的轮廓线、剪辑线、装饰线、褶裥线,以及服装各部件如领、袋、腰等等的造型线。设计师的工作便是将这些线运用于剪裁上,创造出完美的服装造型。

1. 线条体现服装风格 不同时期的服装以及不同设计师的作品在服装线条的处理上总是各具特色,显示出多变的风格。如古希腊人的服装通过自由褶裥的形式产生了许多垂直线条,给人一种长度增高、向上运动的感觉,使人们穿着后显得修长文雅。又如西班牙菲利浦四世时期的宫廷贵族装与公主裙装的造型,使用了许多横向线条和大曲线,给人以力度与坚实感,以显示皇族的权利与地位,体现了一种庞大而奢华的风格,见彩图1。再如有“时装帝王”之称的法国时装设计师克里斯廷·迪奥率先推出了著名的郁

金香线条、喇叭型线条,其优雅、秀美的风格在服装界影响极广。因此,成功地把握和运用好服装造型中的各种线,能有助于完美地体现服装的设计风格。

2. 线条的动静统一 服装是由外轮廓线、内结构线和各种装饰线相结合构成的。这些线条在动静、疏密变化中取得和谐统一,组成了服装优美的形态。服装静止时和运动时在空间会展示出不同的轮廓线。如大衣悬挂在人形台上呈现静态的轮廓,包括肩部线、袋形线、腰线、臀线、袖形线等,都显得较为平挺整齐。当旋转人形台时,大衣则展开了伞形的衣摆;同时,衣摆的起伏形成了许多自由的波浪线,大衣在动态中出现了富于变化的新的轮廓线。因此服装设计中的勾勒、绘制平面效果图的服装线条时,还应考虑到在穿着时、在动态中服装线条的多种变化,使服装保持动静变化而又统一的和谐美感。如彩图2中连衣裙烫褶线条体现静感,乔其纱外衣飘动的线条体现动感,两者在变化中取得和谐统一。

3. 装饰线的运用 服装的装饰线包括镶边线、嵌线、细褶线、明缉线、波浪线以及线条形态的装饰花纹等。装饰线运用得当,可使服装产生精致秀美的效果,同时也有助于体现服装特有的情趣。中国的民族服装旗袍常采用镶边、嵌线等技艺在衣襟、领口、袖口、下摆部位加以装饰,使旗袍更为端庄高雅。风靡全球的牛仔装,其突出的造型风格便是明缉线的运用,除衣片缝合处的缉线完全显露外,在衣袋、裤袋上再缉以纯装饰性的线条花纹,且缉线的色彩也极为醒目,使服装具有粗犷、洒脱的风貌。此外,服装上的一些分割线除用作不同面的分割外,还可作装饰之用,如衣服的育克线、不同花色布料的拼接线等。

三、面

(一) 面的性质与作用

线移动的形迹构成了面，面在空间中占据一定的位置，具有二维空间的性质。面因表面形态不同分为平面与曲面，面的边缘线则决定面的形状，如方形、圆形、三角形、多边形等几何形，以及不规则的自由形等。

1. 方形有正方形与长方形两类，由水平线和垂直线组合而成，具有稳定、严肃感。

2. 圆形可以分割成许多不同角度的弧线，富于变化，有滚动、轻快、丰满、圆润之感。

3. 三角形由直线和斜线组成。正三角形稳定而尖锐，有强烈的刺激感；倒三角形则有不安定感。

4. 自由形可由任意的线组成，形式变化不受限制，具有明快、活泼、随意之感。

(二) 服装设计中面的运用

现代服装设计常将衣服各部件视为几个大的几何面，这些面按比例并有变化地组合起来，构成了服装的大轮廓。然后在大的轮廓里根据功能和装饰的需要，作小块面的分割，如育克、袖克夫、袋以及色彩镶拼等。

1. 方形设计 方形设计在男装中使用很广泛。西装、中山装、茄克衫等男装，从外形轮廓、肩部装接线到袋形，多以直线与方形的面来组合构成，给人以庄重、平稳之感，能较好地体现男性气质。方形在女装中也不乏使用的例子，如1965年巴黎时装表演会上首次发表的“蒙德里安”式超短裙即是采用方形设计的造型。这是一款简洁的长方形贯头式连衣裙，裙上的图案运用蒙德里安的色彩构成，以不同比例的方形和鲜艳对比的原色组成图案。这种大胆、新颖的设计，给人以极强烈的视觉印象。

2. 圆形设计 圆形设计在女装中采用较多，如古典式泡泡裙、圆摆裙、吊钟形的裙子等，局部造型如强调肩部的插肩袖、圆浑丰满的大圆领、圆角的衣袋与衣摆等。圆形的设

计较为柔和、娇美，适宜于女性的气质。男装中也有一些采用方形与圆形结合的造型，如插肩袖的风衣和大衣等，则显得刚中有柔，别具风采。

3. 三角形设计 三角形设计常为现代服装设计所重视，尤其是前卫派的设计师们将建筑上的构成主义运用于服装中。他们把服装分割成若干形状的平面，如三角形、梯形、方形等，以不同的色彩予以区分，然后再行组合。带有尖锐角度的三角形和其他几何形作色块镶拼，或作为部件装饰设计，给人以强烈鲜明的感观印象。点、线、面除在服装设计中单独运用外，还可加以综合运用。见彩图3。

四、体

(一) 体的性质与作用

面的排列堆积成体。体有占据空间的作用。厚的体量有壮实感，薄的体量有轻盈感。

(二) 服装设计中体的运用

服装设计中要始终贯穿着体的概念。服装是依附于人体的造型设计，人体有正面、背面、侧面等不同的体面，还有因动作而产生的变化丰富的各种体态。因此，服装设计时须注意到不同角度的体面形态特征，使服装能够合身适体，并使服装各部分体面之间的比例达到和谐、协调和优美。一些特殊风格与特殊造型的服装则采用强调某一体面的方法进行设计。如古典式外套的火腿袖强调肩、袖部位的造型，使袖的手臂处宽松膨大，手腕部弯曲窄小，形成状如火腿的袖子。又如夜礼服多强调后背的设计，或背部缀以羽毛、花边、珠穗，或臀部饰以拖地裙摆，形成稳重、华美的感觉。

创造美的服装形态需依靠设计者的艺术修养和对立体形象的直感能力。因此，树立完整的立体形态概念，培养对形体的感知和判断能力，是服装设计的重要课题之一。

第二节 服装构成的形式法则

服装构成的形式法则,就是服装造型美的规律,从总体上说,即变化与统一的协调。变化是服装构成中各要素之间的差异与矛盾,统一则是各要素之间的一致与调和。具体说来,有比例、平衡、旋律、视错与强调等形式法则。

一、比例

比例是指同类数、量之间的一种比较关系。对于服装说来,比例就是服装各部分尺寸之间的对比关系。服装尺寸达到完美统一称为比例美。

匀称的人体比例是美的,作为人体的第二层皮肤——服装也应适合人体各部位结构的比例。如衣领、衣袖与正身之间的尺寸、形态比例,衣袋、扣子与整件服装之间的形状、大小比例等等均须适当把握。又如高腰、中腰、低腰款式的服装,在腰节线的移动上也须按照人体上身与下身长度比例的不同而定,这样才能使服装形态优美,穿着适体。

服装的比例还须顾及穿衣人的身材。穿衣者高矮胖瘦各异,不一定都有标准的体型。为了补偿某些形体比例中的缺憾,可通过衣服比例的变化予以调节。如矮胖人的服装应适当缩减宽度、增加长度,以显得较为苗条。又如裁制旗袍时,常常采取稍微提高腰节线的方法,使上身略缩短,下身略加长,以改变人体上下的长度比例,使其显得修长婷婷,这对某些下肢较短的人说来尤为需要。

服装美学中的比例关系通常有三种形式:黄金比例、渐变比例和无规则比例。

(一) 黄金比例

古希腊科学家用几何学方法发现的黄金比例,被认为是最美的比例形式。这种比例关系就是:将一线段分为大小两个部分,使

整体与较大部分之比,等于较大部分与较小部分之比,其比值为1.618。

人类身体的各部位含有多项黄金比例,合乎比例的完美人体,即是以腰部按黄金比例分截的。服装的长度比例也是以3:5, 5:8为最佳。相等的比例没有主次,感觉平淡,过于悬殊的比例又会产生不稳定感,而黄金比例令人适体悦目。因此,凡由两件组合而成的服装,应注意两者在长度上的恰当比例。黄金比例是运用最普遍、视觉效果最理想的比例形式,见图2-2(1)。

(二) 渐变比例

造型的组成,按一定比例作阶梯式的逐渐移动,称为渐变。完全规则的渐变是根据一定的数列进行的,如“费波纳奇”数列为0、1、1、2、3、5、8、13……,即每一项是前面两项之和;“贝尔”数列为0、1、2、5、12、29、70……,即每一项都等于前一项的2倍加更前的一项。渐变比例由于是逐渐而有规律地不断变化,因而显得柔和而有节奏。

服装的渐变比例应按照服装的造型特性与功能而选择决定,不能拘泥于某一种数列。服装中常用的渐变数列为3、4、6、8、12、24……,这是一种较为优美、调和的渐变比例。运用于多层次服装的长度比例上,或胸前与裙子的多道花边装饰的布局上,能形成韵律优美的节奏感,见图2-2(2)。

(三) 无规则比例

近年来服装常受到现代艺术潮流的影响,追求款式新颖奇特,以产生刺激感和新潮感。因此在服装的比例上不受一定的规则局限,而趋向于打破常规的、较为悬殊的比例组合。如采用外套长度为4、短裙的外露部分为1的4:1比例;又如流行一时的短上

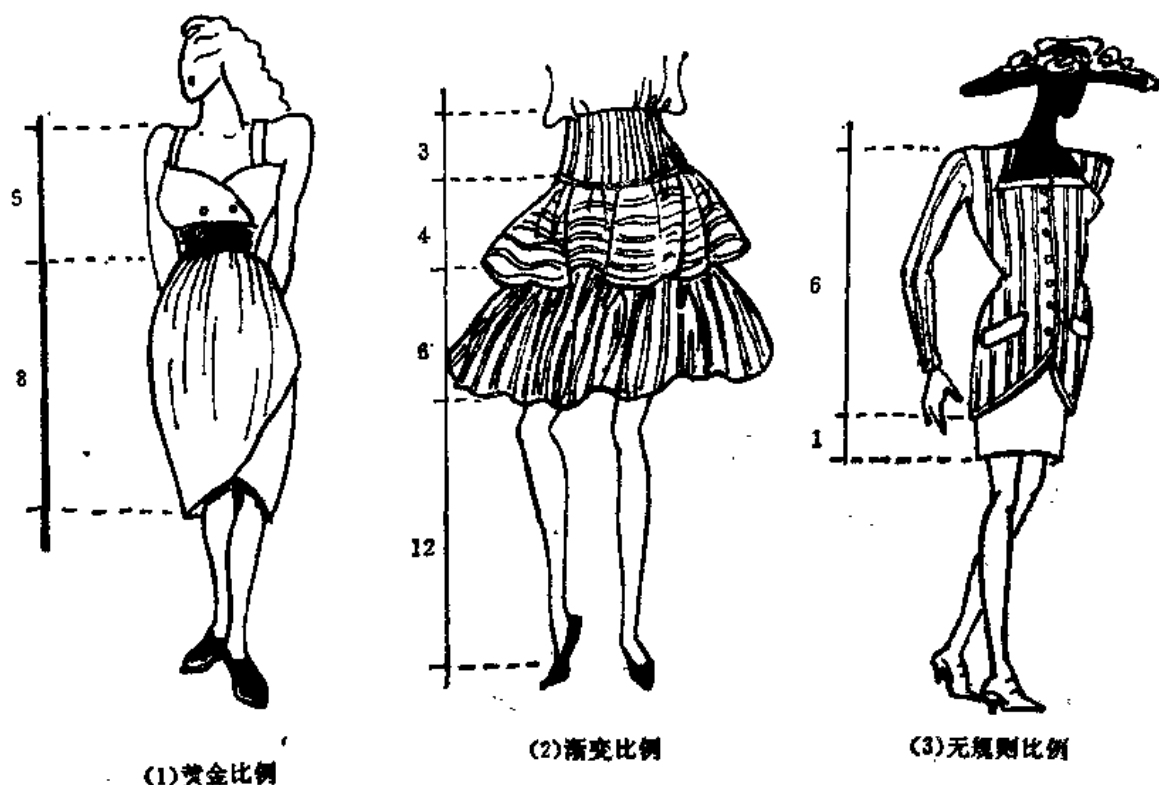

图 2-2 比例

衣与长裙的配合也是一种无规则的比例形式,见图2-2(3)。

二、平衡

平衡即均衡,是计量上平均分量的基础。服装设计上的平衡是指服装的诸多因素使人在视觉上和心理上产生的一种稳定感。平衡具有端正、安定和庄重的特性。

平衡的形式有对称式平衡与非对称式平衡两种,见图2-3。

(一) 对称式平衡

对称式平衡是在一个中心点的四周或一条中轴线的两侧,将造型因素进行同形、同量、同色的配置,这是一种绝对平衡的形式。自然界中对称的现象不胜枚举,人的体形则是左右对称的典型。因此服装的整体造型基本为对称形,在服装各部位的形态结构设计中,对称式平衡的运用也较多。

对称式平衡有三种形态。

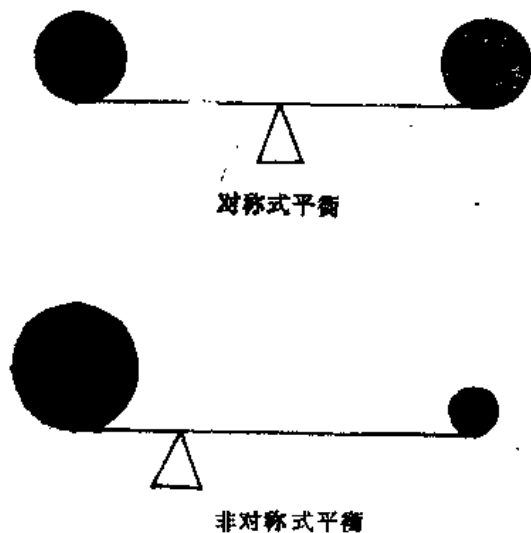

图 2-3 平衡

1. 单轴对称 以一根轴线为基准,在其两侧进行造型因素的对称配置。如中山装的造型设计。见图2-4(1)。

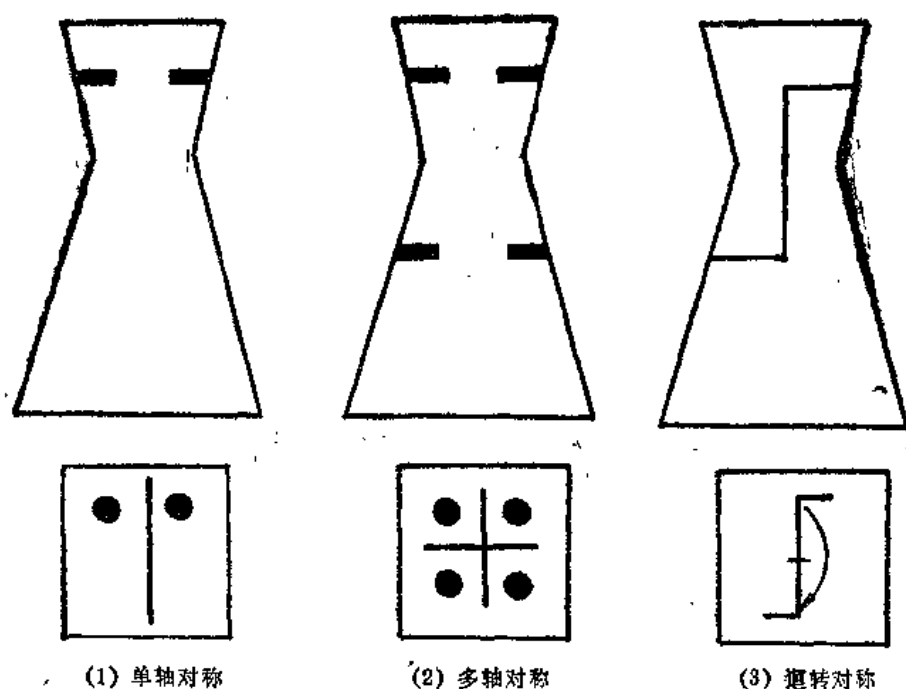

图 2-4 对称式平衡的三种形态

2. 多轴对称 以两根或两根以上的轴为基准,分别进行造型因素的对称配置。如双排扣西服的纽扣安排。见图2-4(2)。

3. 迴转对称 以一点为基准,将造型因素进行方向相反的对称配置。犹如以风车中心为点,风叶迴旋转动一样。和服式的交叉领线,及夜礼服中一些褶裥的变化处理,即是运用迴转对称的形式。见图2-4(3)。

上述三种对称形态中,单轴对称比较单纯、呆板;多轴对称则增加了变化与动感;迴转对称较为别致,具有较强的运动感。

对称式平衡由于其各个部分完全相等,形态特点倾向于统一,有稳定、整齐、庄重、端正的感觉。但因缺少变化,过于规整严肃,所以带有朴素性和生硬感。如严谨、正统的中山装或左右对称的套装、连衣裙等,一般宜于在会议、办公室等正式场合穿着。有时为了避免过分刻板拘谨,则可在面料的质地肌理、色彩或装饰上加以适当调节。如选择织纹富于变化、肌理效果明显、色彩较轻快明朗的面料,或是在西装手巾袋上插以手帕等,

均可获得较为理想的效果。

(二) 非对称式平衡

非对称式平衡是将造型因素进行不对称的配置,并在一定范围内使其结构形态获得视觉与心理上的平衡。这种平衡是以不失重心为原则,达到形态总体的均衡。从芭蕾舞演员的舞姿中,可见到许多非对称式平衡的优美造型。服装设计上这种非对称式平衡的运用也很富变化。

非对称式平衡在形态结构上较为自由,打破了对称式平衡的呆板与严肃,具有活泼、优美、轻松的特点。非对称式平衡倾向于变化,是一种相对平衡的形式。

服装中的非对称式设计常有运用,既有局部的非对称点缀,也有总体上的完全不对称造型。一般说来,服装非对称的设计与服装的功能有关。如日常较正统的西式套装,可以略带非对称因素,即采用非对称的局部造型,在衣领、衣袋等处作较有变化的活泼设计。而供特殊场合穿着的华丽服装,则必须在整体造型上借助非对称的款式设计,以获

得不同凡响的艺术效果。

现代时装设计追求个性化和趣味性,因而常采用非对称式平衡的形式,使轮廓造型或局部装饰不落俗套,饶有新意。如女装夜礼服常袒露一边的肩部,另一边则装饰花朵与羽毛。针织羊毛衣和新潮时装,在衣领、门襟、肩袖、裙摆等处及装饰图案上也越来越多地使用不对称的设计,以达到时新别致的服饰效果。

三、旋律

旋律本是音乐术语,指的是声音经过艺术构思而形成的有组织、有节奏的和谐运动。作为造型艺术的服装设计,借用旋律这一术语,是指服装造型中点、线、面、体等诸多因素经过精心设计而形成的一种具有节奏韵律变化的美感。

旋律变化的关键,在于造型因素的重复,以及这种重复的合理使用。旋律的重复变化有三种:有规律的重复、无规律的重复和等级性的重复。

(一) 有规律的重复

有规律的重复是同一因素的相同反复,也称简单的机械重复。有规律的重复给人以节律整齐、庄重安定的感觉,但因缺少变化,也常常显得单调呆板,见图2-5(1)。在服装构成中,门襟纽扣的排列和百褶裙的褶裥形式即是这种有规律的重复。面料中的条、格、点、犬齿纹等有规则的几何图案也体现了一种有规律的重复旋律。

(二) 无规律的重复

无规律的重复是基本因素在方向上不定向、距离上不等距的重复。由于方向、间距的变化,引起了视觉上不同程度的刺激,动感强烈,见图2-5(2)。圆台裙下垂时的起伏裙摆和抽线褶形成的无规则褶裥即是这种无规律的重复。服装面料上无规律重复的图案或装饰,能产生新颖奇异、活泼奔放的特殊效果。

(三) 等级性的重复

等级性的重复是按等比、等差的关系逐渐变化、重复,也称为“层次波淡法”或“渐变”。这种重复的旋律能给视觉与心理带来柔和感和谐调适度的刺激感,如图2-5(3)所示。等级性的重复常运用在裙摆的荷叶边装饰、衣门襟上的褶裥以及缉线变化上,形成优美而细腻的节奏。当花纹面料与素色面料镶拼制作服装时,运用等级性的重复剪裁拼接,效果尤佳。

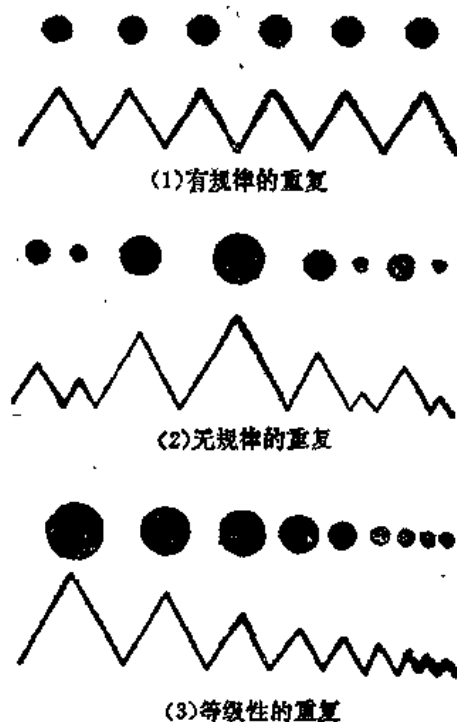

图 2-5 重复的三种形态

上述三种重复产生的旋律节奏不同,在视觉感受上也各具特点。如有规律重复的褶裥裙,褶裥烫平后,随着人的走步,裙褶有规则地产生律动,富于庄重感。45度斜裁的圆台裙,裙摆的皱褶呈无规律形态,在走动时显得自然、柔和而轻盈。等级性重复的多层次褶裙,则具有精致优美的韵律与情趣。

服装的旋律构成,包括众多因素的组合变化,在设计时必须予以综合考虑。如不同长度、大小的线条、面积的节奏组合;各部位造型的节奏组合;缉缝线、嵌线、滚边、领

边、拉链、扣子、装饰物的节奏组合；面料图案色彩的节奏组合等等。此外，还应考虑上述各种组合在不同体型的穿着者身上，随着动态的变化，是否能显示预期的效果。因此，在运用旋律变化这一形式时，必须用心思考，巧妙安排，以取得独特的韵律美感。

四、视错

人的视觉是辨别外界物体大小、远近、明暗和颜色特性的感觉。在一般情况下，人们能正确辨认视野中的物体，但由于光的折射及物体的反射关系，或由于人的视角不同，距离、方向不同，以及人的视觉器官感受能力的差异等等原因，会造成视觉上的错误判

断。这种现象称为“视错”。

视错在服装设计中具有十分重要的作用。利用视错的规律进行综合设计，能充分发挥服装造型的优势，增强艺术魅力；同时，也能以服装产生的视错效应来弥补体型的某些缺点，使衣着效果更臻完美。

视错有分割视错与对比视错两种形式。

(一) 分割视错

对同一物体采用不同方向、形状的线加以分割，能使人产生不同的视错效应，这种现象称为“分割视错”。如相同的正方形分别用垂直线和水平线加以分割，则前一正方形貌似稍长，后一正方形显示略宽（图2-6）。

图 2-6 分割视错

分割视错是灵活多变的，有垂直、水平、倾斜、交叉等不同形式；可以是均等分割，也可以是不均等分割；分割的数量亦可多可少。分割的形态不同、数量不同，产生的视错效应也有差异。一般说来，单位分割数量小于4的，要比大于10的视错感觉强烈（见图2-6）。

服装面料中常见的方格图案，亦具有一定的视错效果。如4cm以上的大方格显得活泼、丰硕，能产生体积增大的视错感，体胖者不宜穿着。小方格有“远看色，近看格”的娴雅效果，能产生体形收缩的视错感，胖体型的人穿后可略显苗条。

(二) 对比视错

两个局部结构并列后，相互之间的对比所形成的视错，称为“对比视错”。如戴大帽子，使脸显得娇小；衣袖宽松，能衬出手的

纤巧；胖、高的人穿暗色和黑色的服装时，似有形体的变小之感。

对比视错包括多方面的内容，有形态大小、长短的对比，造型繁简、松紧的对比，材质肌理效应的对比，色彩明暗、感觉的对比等等。对比视错因注视距离的远近而程度有所不同，距离愈近，对比愈明显，引起的视错感也就愈强烈；距离愈远，对比愈不鲜明，视错感也随之减弱，以至消失。

服装中常见的V字形设计即是运用对比视错而产生不同的效果的。人们对于三角形的观察，总是有一种错觉，即将锐角边线估计过长，而将钝角边线估计过短。因此，V字形轮廓造型的服装能使衣着者更显双肩宽阔，两腿细长。V字领的上衣则使脸部、颈部显得较长，方脸型的人穿着较好，瘦长脸型的人不宜穿着。

对比视错可弥补人们形体上的缺陷与不足,使服装与人体显得和谐统一。如体型瘦小者可在胸前装饰波浪边,采用宽型褶裥或宽松袖,以增强视觉上的体量感。胖体型的妇女忌用立领和大领,宜采用低领和小巧的领型,以产生颈部细长灵活的对比视错感。又如衣裙花纹色彩对比强烈,会使人的身材显得矮胖;有重量感的饰品、中型帽和扁长形提包则使人的身材显得娇小纤细。巧妙地运用对比视错能获得较理想的服饰效果。

五、强调

强调是突出服装的某个重点部位,以获得最佳的穿着效果。服装从轮廓造型到局部结构,都应有助于展示人体的最美部位。因此,服装的重点常强调领、肩、胸或腰部,并加以装饰美化;同时采用服饰配套设计,包括帽子、鞋、袜等来表现衣着者的优美体态和个性特点。

服装设计的强调手法有风格的强调、功能性的强调和人体补正的强调三种。

(一) 风格的强调

服装的风格是指服装所表现的内涵气质和艺术特点。风格犹如是服装的灵魂,它表达了服装所具有的个性特色。因此服装设计中十分注重风格的强调。同是一件夜礼服,但其中可有多钟的风格追求,如体现东方情调的珠绣礼服,表现古典风格的花边礼服,洋溢新潮气派的不对称形礼服等。正是由于不同风格服装的存在,才形成了千变万化、多姿多彩的服装世界。

中外服装风格的变化不外乎借鉴古代传统,吸收各民族之精华和溶入时代潮流。如欧洲乡村风格的服装,可以回溯到19世纪甚至更早些时期,当时欧洲大陆的农村纺纱少女、牧羊少女,她们的衣着大多为刺绣的、缀有花边的亚麻布长裙。因此,乡村少女风格的服装应强调选用粗质地的面料,采用花

边与刺绣装饰,款式造型也须强调质朴美,以表现浓郁的田园风情。

(二) 功能性的强调

服装除了美化的功能外,还应具备保护的功能,即服装必须强调实用性。不同的服装有其不同的功能性的强调。如工作服,它的功能首先是要有利于生产和工作,因此设计时一般均强调宽松、适体、轻便,造型简洁大方。一些局部设计如衣袋、腰带等,不仅只是装饰,而更应着重于符合功能需要。此外,还应强调衣料的材质和色彩配置合理,使工作服能起到保护身体、便于工作、美观实用的作用。

一些特殊服装的设计,对功能性的强调更为注重。如防火服、潜水服、登山服、宇航服等,由于穿着环境与活动状况的独特需要,在服装造型、缝制技术、面料质地、辅件选用等方面都各有一些特定的标准,以满足不同的功能需求,获得理想的实用效果。

(三) 人体补正的强调

人体的形象是千差万别的,标准的体型较少。因此在衣着上需通过强调的手法对人体进行补正,来弥补体型上的缺陷;同时需注意扬其所长,以取得较好的服饰效果。

人体大致可以归纳为高瘦体型、粗壮体型、矮小体型和矮胖体型四种。

高瘦体型是较为标准的,应强调其潇洒优美的体态。选用高领、窄袖、贴身的服装,能显示其颀长的身材;穿着裙摆舒展的波浪形裙子,则能强调修长的下肢,显得活泼轻盈。若上身过于瘦长者,应适当增加衣服的宽松度,或胸前加褶裥、胸花等装饰,腰部系以腰带,以达到调节长与宽的比例,增强丰满感的效果。

粗壮体型若强调得当,会显得沉实、坚强、有气派。选用花纹衣料与素色衣料不同形式的分割手法,常可获得较好的视觉效果。如上衣为花色面料,下裙为素色面料;

或前胸为花色面料，两侧拼以素色面料，能给人以宽度减小的感觉。花色衣料的图案不宜大，色彩不宜艳，应强调质朴，才能使人感到形体缩小、舒畅大方。

矮小体型是一种安静的体型，给人以小巧玲珑的印象，但也易使人有瘦弱之感。因此服装设计要强调丰满、有魅力。一般应选用富有肌理的面料，色彩也要鲜亮柔和，同时采用一些褶裥装饰。衣裙长度比例要适中，适当缩短上身、加长下身，可改变过于

矮小的体形。没有腰节线的连衣裙则最能显示这种娇小身材的轻盈秀美。

矮胖体型可通过服装款式和内部轮廓线的变化和视错感，强调简洁大方的衣着效果。服装设计时以脸部为中心，款式简练得体，面料朴素沉稳。领子不宜太圆，角度也不要过尖，并避免横向线条的分割和灯笼袖、蝴蝶结、过量的衣褶等等装饰，注意强调上下身的协调，这样才能有助于使身材显得略高，从而减弱形体的矮胖感。

第三章 服装的造型与结构设计

第一节 服装外形线的设计

服装设计包括款式、面料、色彩三大要素，其中款式设计即指服装外形线的变化和整体结构造型。

一、服装外形线的特性

外形线亦称轮廓或侧影，物体的外形能给人以深刻的视觉印象。外形主要涉及的是物体的边界线，“三维的物体的边界是由二维的面围绕而成的，而二维的面又是由一维的线围绕而成。对于物体的这些外部边界，感官能够毫不费力地把握到。”（阿恩海姆：《艺术与视知觉》）。服装作为直观形象，呈现在人们视野里的首先是剪影一般的轮廓特征——外形线。服装外形线不仅表现了服装的造型风格，也是表达人体美的重要手段。因此，外形线在服装整体设计中居于首要的地位。

服装外形线不仅是单纯的造型手段，而且也是时代风貌的一种体现。纵观中外服装发展史，可以看出服装外形轮廓的变化，实际上蕴含着深厚的社会内容。第二次世界大战时期，女性穿着俭朴，带有军服型的痕迹，时兴平肩的短裙装。随着战争的结束，经济回升，社会稳定，服装外形亦趋于优雅舒展。1955年由欧洲时装设计大师克利斯廷·迪奥首创的“A”型线，以细腰大裙的外形轮廓充分展示了女性的曲线美，在当时的服装界名噪一时，被称为是“巴黎深孚众望的线条”（图3-1）。

图 3-1 迪奥的“A”型线

服装的外形线在时装流行趋势中还起着传递信息和指导方向的作用。时装流行最重要的特征在于外型线的变化，如50年代的帐篷形，60年代的酒杯形，70年代的倒三角形，70年代末、80年代初的长方形，以及近年来流行的宽肩、低腰、圆滑的倒三角形等（图3-2）。由此可以看出，流行款式演变的鲜明特点即是轮廓线的改变。新的外形线的

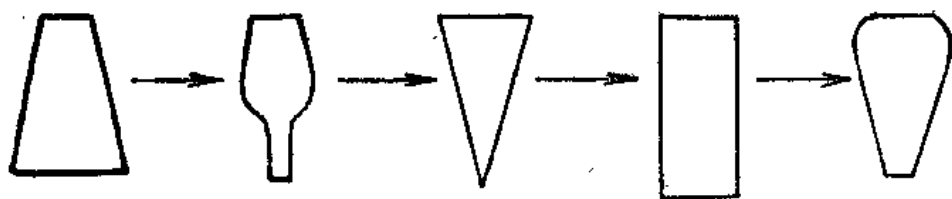

图 3-2 外形线的流行变化

变化,哪怕极为微妙,也能引导世界潮流使之流行。因此,时装设计师可以由外形线的更迭变化,分析出服装演变发展的规律,进而预测未来的流行趋势。

二、决定外形线变化的主要部分

服装造型离不开人的基本体形,因此服装外形线的变化不是盲目的、随心所欲的,而是应依据于人体的形态结构进行新颖大胆、优美适体的设计。服装的外形线离不开支撑衣褶的肩、腰、臀线,因此,外形线变化的主要部分是肩、腰、底边和围度(图3-3)。

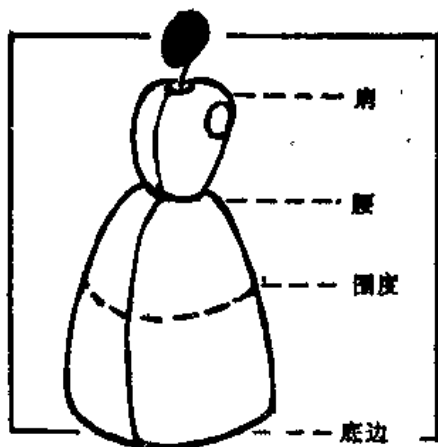

图 3-3 外形线变化的主要部分

(一) 肩

肩是服装造型设计中限制较多的部位,其变化的幅度远不如腰和底边线自如。历史上有过许多样式的肩部处理,无论是耸肩还是耸肩,基本上都是依附肩部的形态略作变化而产生新的效果。80年代流行的阿玛尼式的宽肩则是服装肩部造型的一大突破,这种

特别夸大的肩部外形线给一向优雅秀丽的女装带来了全新的男子气质。

(二) 腰

腰是服装造型中举足轻重的部位,变化极为丰富。腰部的形态变化大致有两种方法。

1. 束腰与松腰 西方的服装设计师把腰部设计归纳为“X”形和“H”形。X形即束腰,由于腰部紧束,能显示女性窈窕身材轻柔、纤细之美,见彩图4、彩图5; H形即松腰,腰部不束,呈自由宽松形态,具有简洁、庄重之美。束腰与松腰这两种形式常交替变化,20世纪就经历了H—X—H的变换过程,而每一次变化都给当时的服装界带来新鲜感。

2. 腰节线的高低 腰节线高度的不同变化可形成高腰式、中腰式、低腰式等服装,由于服装上下部分长度比例上的种种差别,使衣装呈现不同的形态与风格。从服装的发展历史看,腰节线的高低起伏变化也是具有一定的规律性的。

(三) 底边线

衣和裙的底边线或长或短,直接影响到外形线的比例和时代精神。从本世纪初开始,西方女性服装的裙底边线逐渐上移,直到60年代末的迷你裙,把裙底边线推到了超短的顶点。70年代裙长又急转直下,底边线在膝与踝之间徘徊。80年代裙长则稳定在腓部中央。女裙底边线的这种长短演变都曾给当时的服装界带来颇具影响的时髦效果(图3-4)。

底边线除在长度上有所变化外,在形态

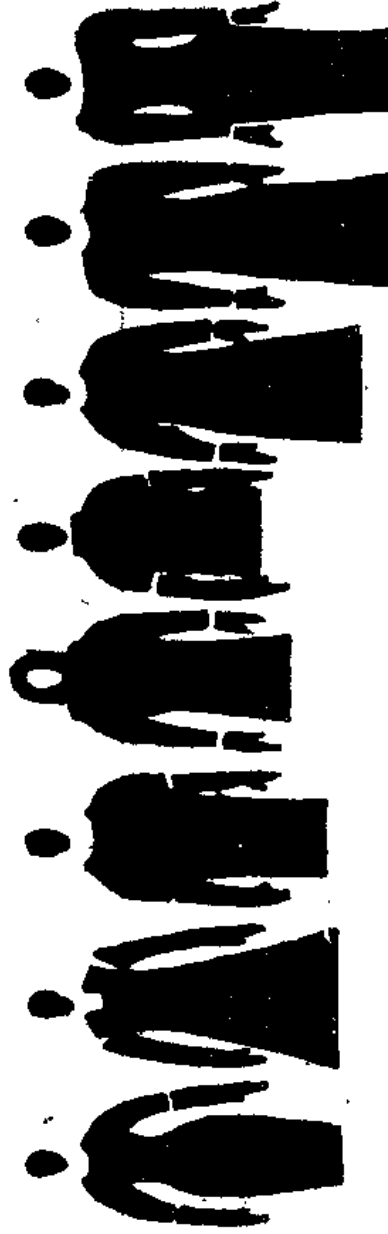
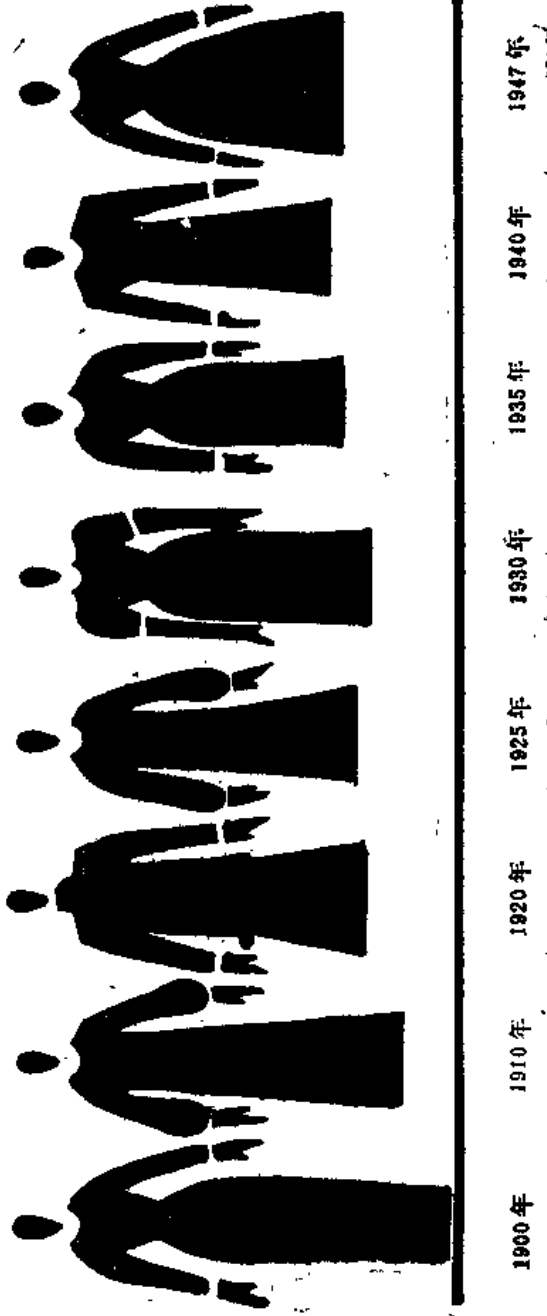

图 3-4 本世纪裙底边线的长短变化

图 3-5 16、18世纪欧洲贵妇的撑架裙

上变化也很丰富,如直线形底边、曲线形底边、折线形底边;对称形底边、非对称形底边;平行底边、非平行底边等等。由于底边线的千变万化,使服装外形线呈现多种风格与形状。

(四) 围度

围度又称为臀位。围度的大小对服装外形的影响最大。一般说来,围度应考虑适合于下肢运动的功能需要,但有时为了装饰需

要或迎合某种时尚潮流,也常作夸张性的设计。如古代西方宫廷贵族的女裙装,采用在裙里以裙箍或鲸骨圈等将围度部位撑大。纤细的腰肢、庞大的裙子,产生一种炫耀性的装饰性效果(图3-5)。现代服装中,在围度的大小上也多有变化。如牛仔裤的围度很小,以紧贴躯体的线条显示出干练与活力。

第二节 服装结构线的设计

服装上的线除前一节所述外形轮廓线以外,还有缝接线、衣褶线、分割线、装饰线等。服装部件的形态特征,如领、袖、口袋、甚至一些装饰花纹等,也是以线的形式组成的。服装款式设计就是运用这些线来构成繁简、疏密有度的形态,并利用服装美学的形式法则,创造出优美适体的衣着。

服装结构线即是指体现在服装的各个拼接部位,构成服装整体形态的线,主要包括省道线、剪缉线、褶裥等。

一、服装结构线的特性

服装结构线是依据人体及人体运动面确定的,因此首先应具有舒适、合身、便于行动的性能;在此基础上,使服装具有装饰美感与和谐统一的风格。服装中的省道线、剪缉线与褶裥虽然外观形态不同,但在构成服装时的作用是相同的,就是使服装各部件结构合理、形态美观,达到适应人体、美化人体的效果。

服装的结构线不论繁简,都不外由以下三种线结合而成,即直线、弧线和曲线。直线给人以单纯、稳重、刚强之感,具有男性风格。弧线显得圆润均匀而又平稳流畅。曲线如抛物线、螺旋线等,动感较强,具有轻盈、柔和、温顺的特性,适宜表现女性

美。

服装上各种不同的结构线都呈现一定的塑形性,即指线条在造型上由一个方向向另一方向转变的特性。服装的塑形性与材料的性能密切相关,制作服装的各类材料,都以自身的塑形性和悬垂性决定服装的不同气质,如丝绸面料柔软而轻飘,呢绒面料则坚挺而肃涩。对于不同塑形性能的材料,结构线的处理方法也有不同。因此,设计服装时应充分展示材料的可塑性,使结构线与材料相互间取得和谐,并与整体轮廓线保持协调一致。

二、结构线的种类

(一) 省道线

省道是把布按在人体上,根据人体起伏变化的需要,把多余的布省去(剪裁或缝褶起来),制作出适合人体形态的衣服。省道是围绕某一最高点转移的,形状为三角形。省向内折,隐蔽暗藏,也称为暗缝。由于省道在衣服的表面只呈现一条暗缝线,因此外观上给人以整洁完美之感。

人体各部位的省道分别称为:胸省、腰省、臀位省、后背省、腹省、手肘省等。

1. 胸省 以胸部乳房最高点为中心,向四方做省道,因在前胸部位,故称胸省。

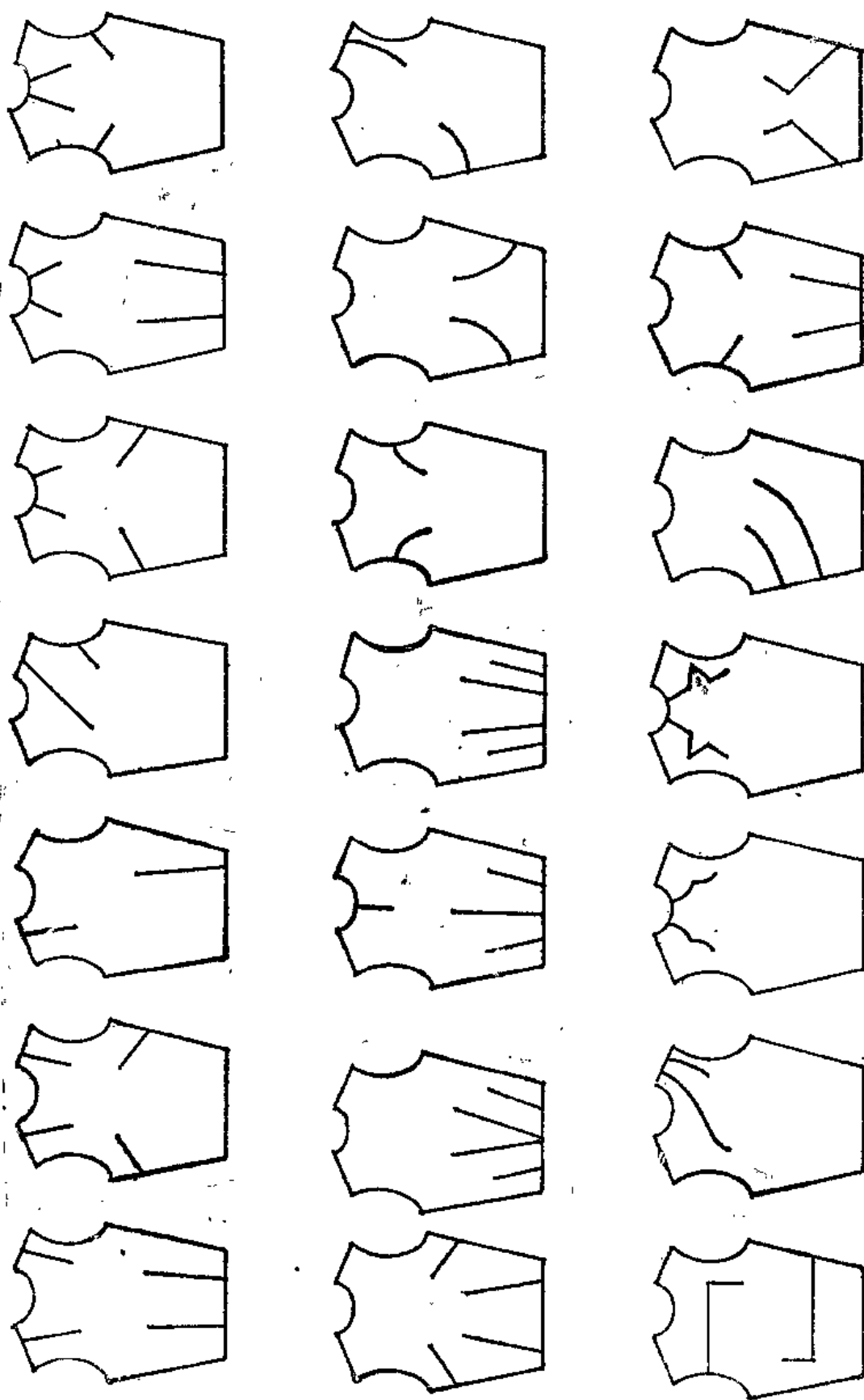

图 3-6 胸省与腰省的形态变化

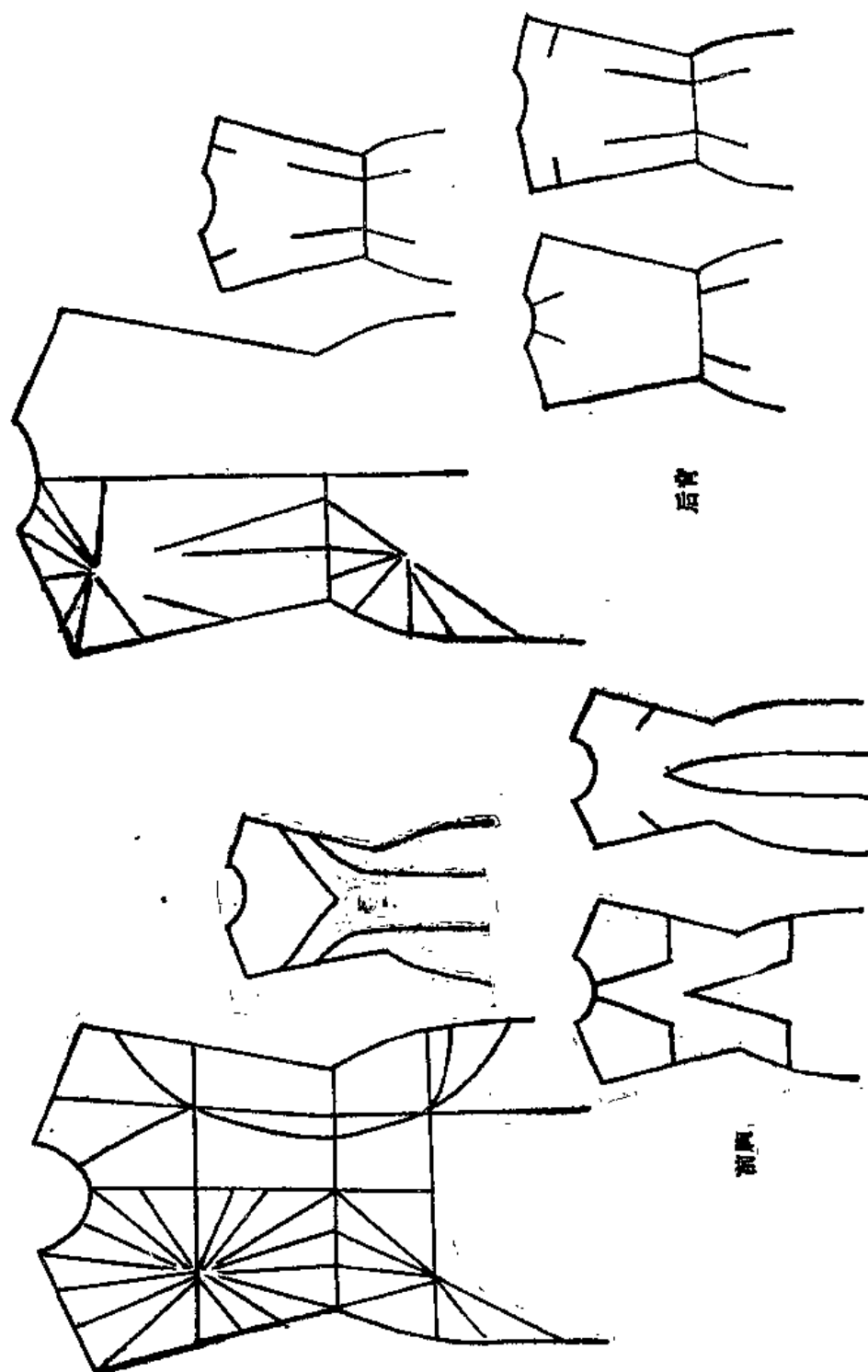

图 3-7 领位省形态变化

胸省可根据造型设计的需要,选择合适的省位,进行多种形式的变化。在妇女服装中,胸省是关键而重要的造型因素,有时,为了保持胸部衣料纹样的完整,或使前胸的曲线起伏更为突出优美,也常运用腰省予以配合造型(图3-6)。

2. 臀位省 人的体形特点是腰部较细、臀位较宽,尤其是女性更为明显,后臀位丰腴突起,小腹微微隆出。因此需要在腰部、小腹部、臀围部作适量的省道,使裙、裤及衣摆合体而美观。连衣裙因上衣与下裙连在一起,上衣的胸省、腰省与裙子的臀位省也就连结为一体,这时,需考虑省道的外观造型是否优美适体(图3-7)。

(二) 剪缉线

剪缉线又称分割线、开刀线。剪缉线的作用是从造型美出发,把衣服分割成几个部分,然后缝制成衣,以求适体、美观。

剪缉线可分为六种基本形式:垂直分割、水平分割、斜线分割、弧线分割、弧线的变化分割和非对称分割。

1. 垂直分割 服装的垂直分割线具有强调高度的作用。由于视错的影响,面积愈窄,看起来显得愈长;反之面积愈宽,看起来就显得愈短。垂直分割使服装形成面积较窄的几个部分,给人以修长、挺拔之感。公主线便是常见的一种垂直分割形式的内结构线,它从肩省开始,通过乳高点连接腰省、臀省,直至下摆展开。使用公主线的连衣裙,其贴身的线条,包括垂直线、斜线和弧线等恰到好处地结合在一起,具有流畅优美的韵致(图3-8)。

2. 水平分割 水平分割有加强幅面宽度的作用。服装上的水平分割结构给人以柔和、平衡、连绵的印象;同时,横向的分割愈多,就愈富于律动感。因此,设计服装时,常使用这类横向剪缉线作为装饰线,并加以滚边、嵌条、缀花边、加荷叶边、缉明

线或不同色块相拼等工艺手法,以取得活泼优美的服饰美感(图3-9)。

3. 斜线分割 斜线分割的关键在于倾斜度的把握,斜度不同则外观效果不一。由于斜线的视觉移动距离比垂直线加长的缘故,因此接近垂直的斜线分割比垂直分割的高度感更为强烈;而接近水平的斜线分割则感到高度减低、幅度见增。45度的斜线分割视错并不显长或显宽,具有掩饰体形的作用,故对于胖型或瘦型人体都很适宜(图3-10)。

设计服装时使用斜向剪缉线是隐藏省道的最巧妙方法。一般情况下,人们只注意斜向的装饰效果,而忽略在斜线内的省道,因此使服装贴身合体,造型优美,富于立体感。

4. 弧线分割 弧线分割与垂直、水平分割的原理相同,只是连结胸省、腰省、臀位省道时,以柔和优美的弧线取代短而间断的省道线,具有独特的装饰作用(图3-11)。人体是个起伏有致的圆锥体,利用视错效应,可将弧线分割运用得十分巧妙自然,从而产生优雅别致的美感。

5. 弧线的变化分割 这是一种结合人体的省道,将弧线分割与垂直线、水平线、斜线交错使用的分割方法。变化分割的弧线使人感到柔和、优美、形态多变。如将这些具有装饰性的弧线变换色彩或以不同的织物面料相拼,则会产生活泼生动、情趣盎然的强烈效果(图3-12)。

使用弧线变化分割须注意面料的质地与组织。组织过松的斜向布纹,其布边易散开或卷边;布质过薄或悬垂性强的织物,因缝线与织物的牵引力不匀易造成服装不平整,均不宜使用这类分割形式。

6. 非对称分割 非对称分割的设计,通常所见只是色彩和局部造型的非对称变化。在平稳中求变化,能使人感到新奇、刺

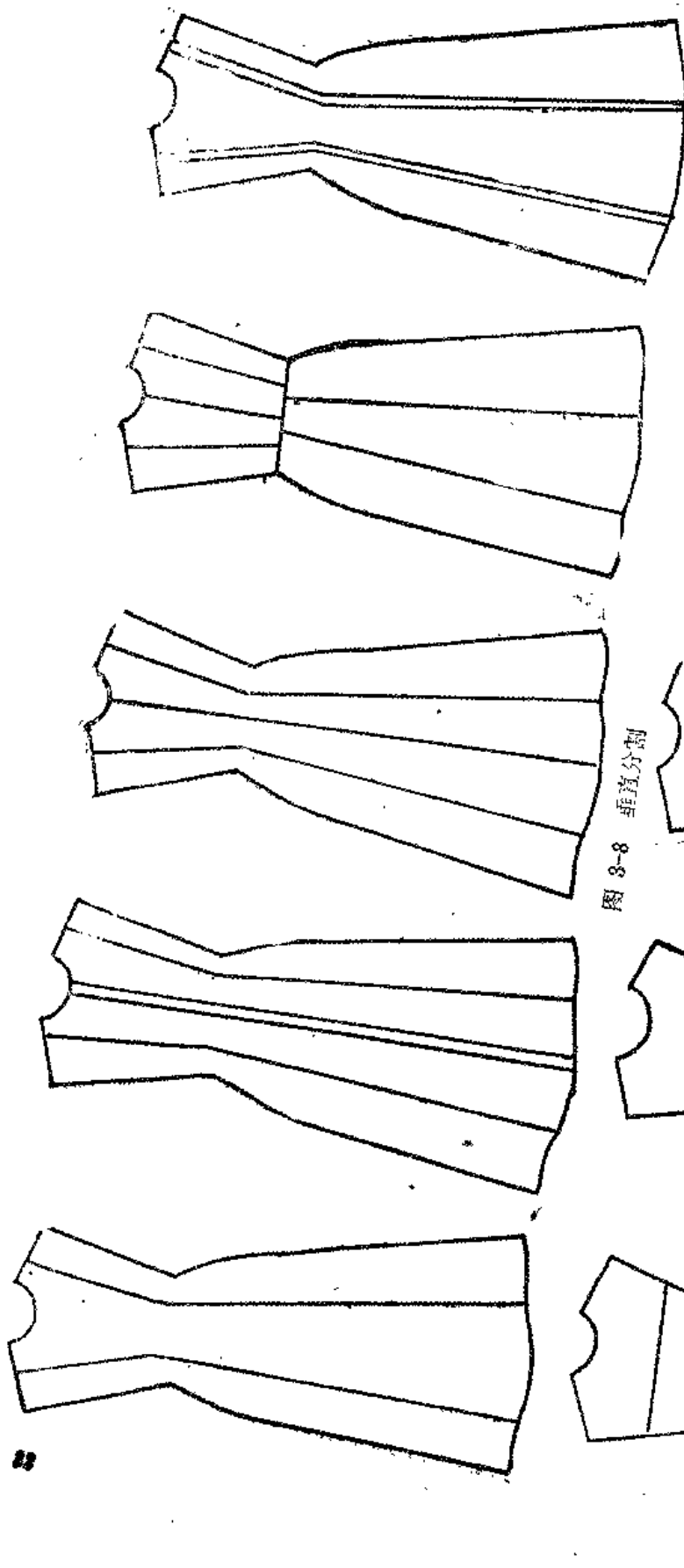

图 3-8 垂直分割

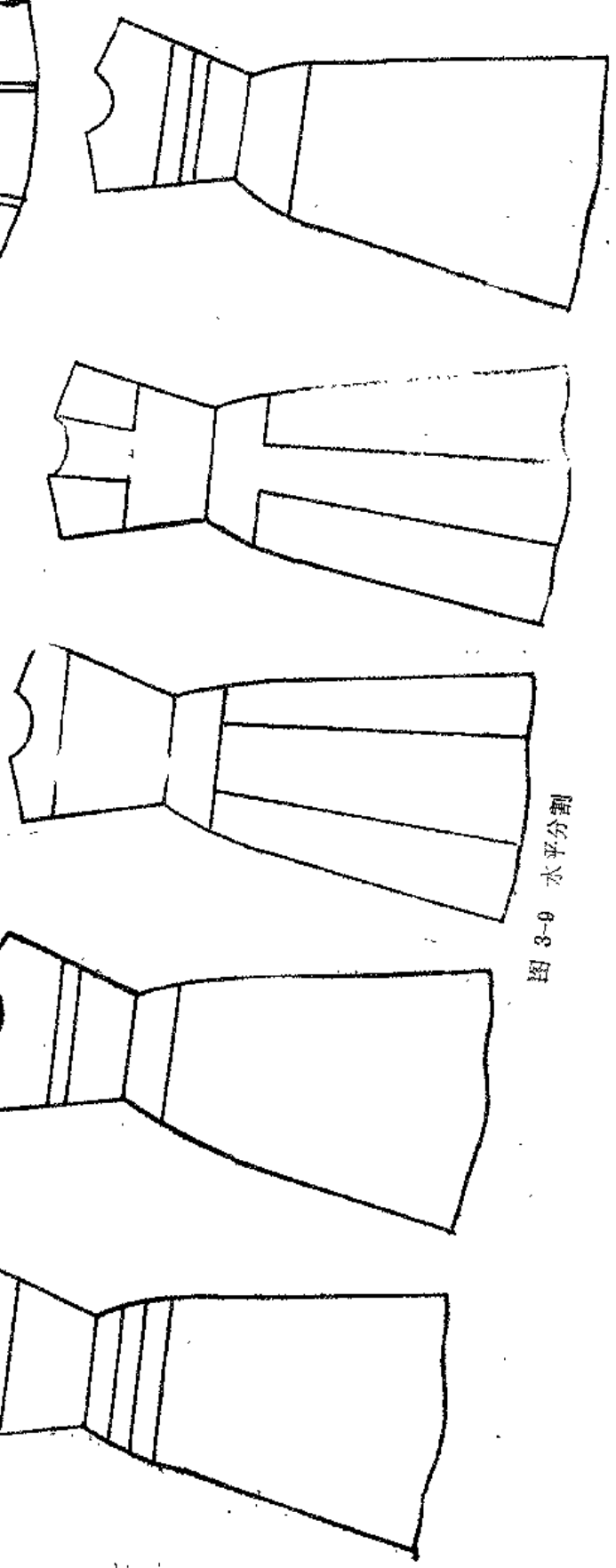

图 3-9 水平分割

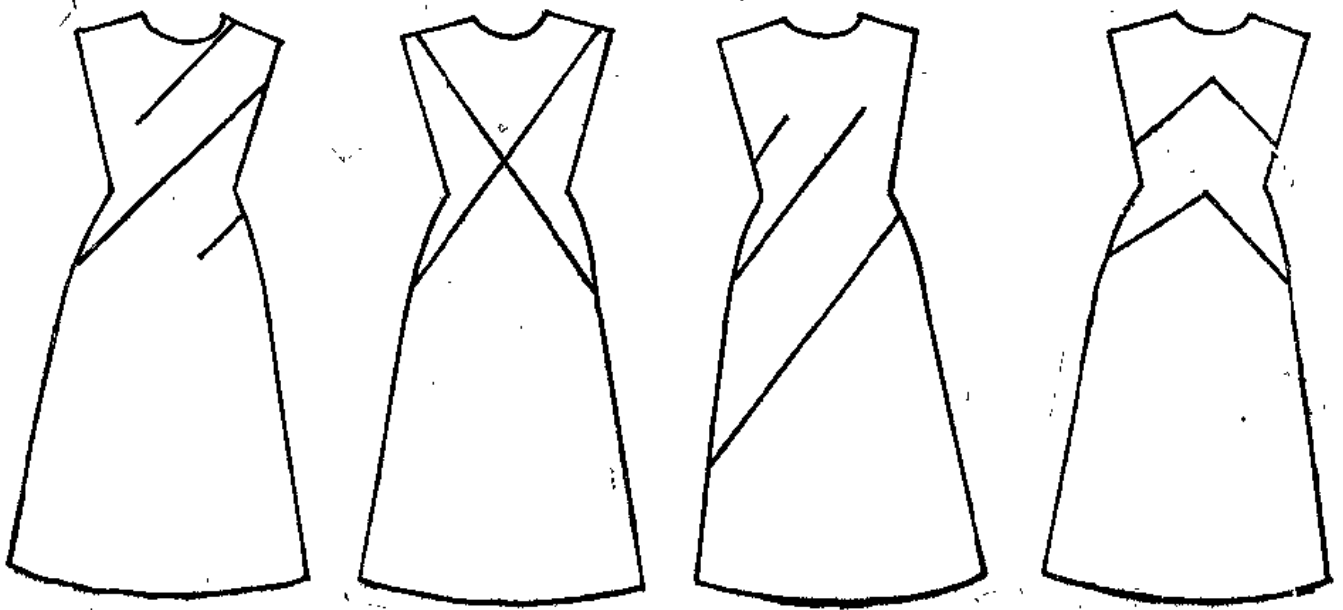

图 3-10 斜线分割

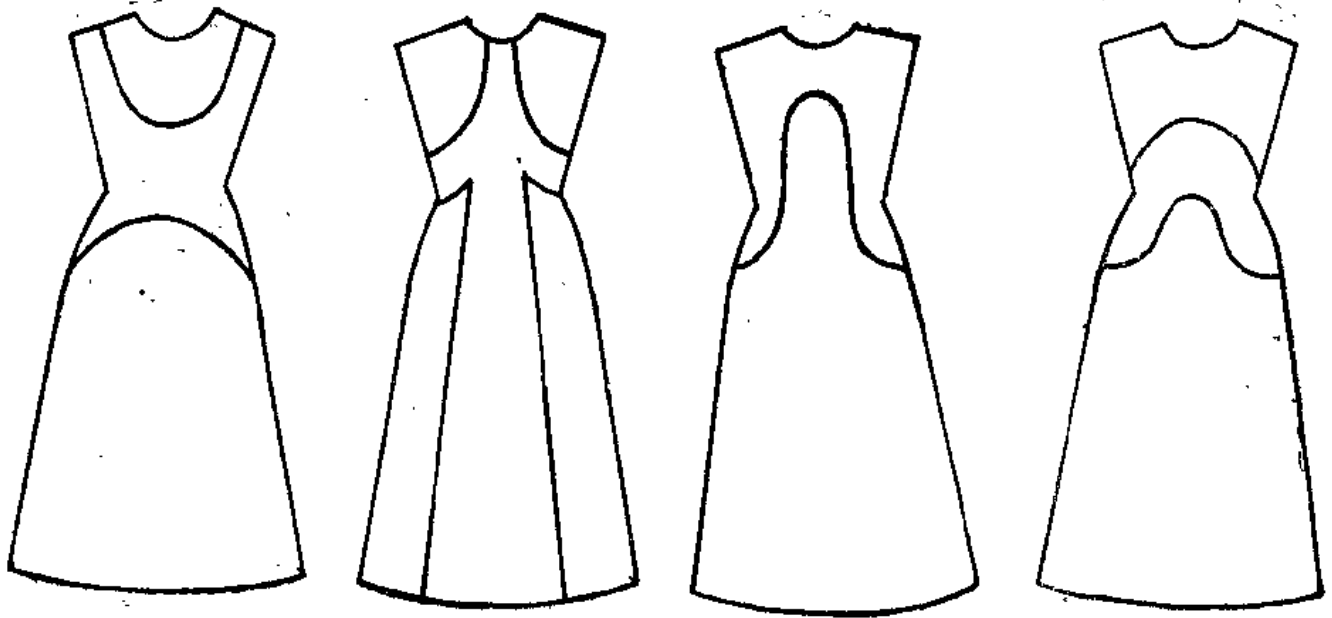

图 3-11 弧线分割

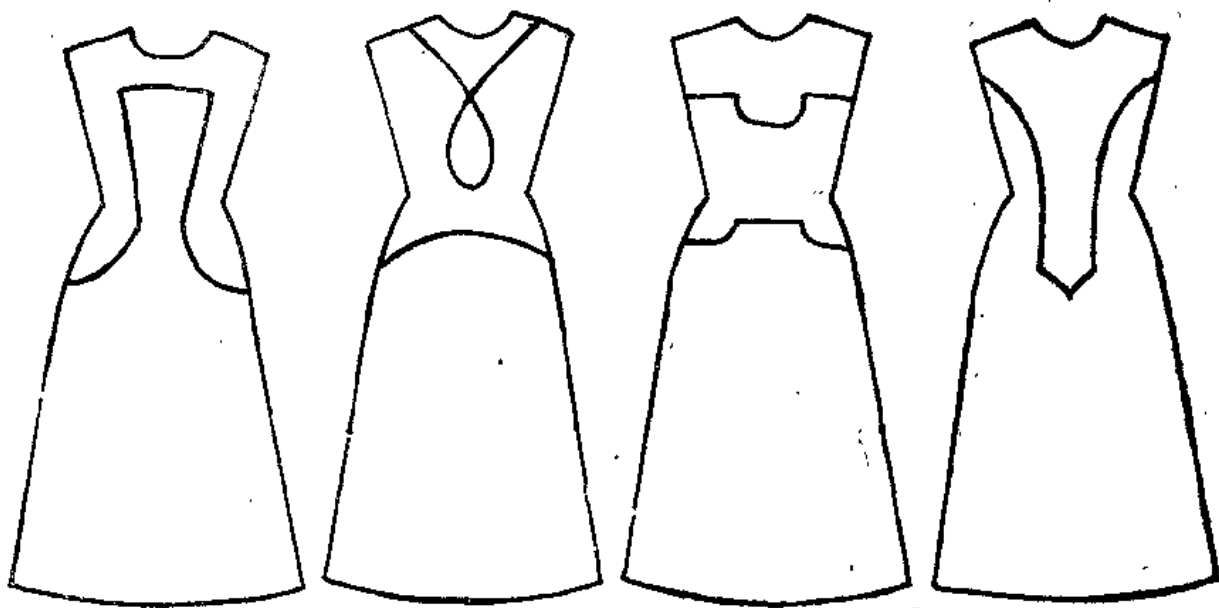

图 3-12 弧线的变化分割

激，因此，巧妙地运用省道和剪缉线，可以使服装款式呈现丰富多姿的变化。但要把省道转移到非对称的分割线内，决非轻而易举之事。省道隐藏得巧妙，是服装设计的一种

特技，必须考虑外轮廓线与内结构线的统一、协调与完美结合。这是设计构思中匠心独运的创造，需凭借服装美学与裁剪技艺的娴熟功力，方能变化自如(图3-13)。

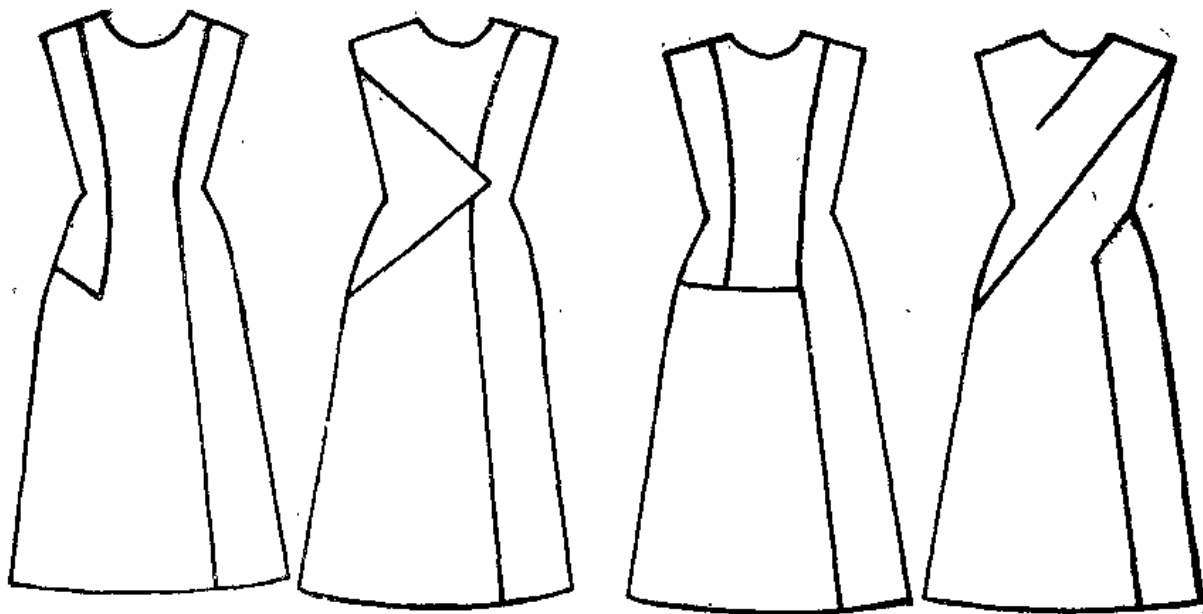

图 3-13 非对称分割

(三) 褶

褶是服装结构线的又一种形式。它将布料折叠缝制成多种形态的线条状，外观富于

立体感，给人以自然、飘逸的印象。褶在服装中运用十分广泛，男装茄克衫、衬衫，女衣裙装以及各式童装常见不同褶的使用。褶

使服装具有一定的放松度,以适应人体活动的需要,补正体型的不足,同时亦可作为服装装饰之用。

褶可分为三类:褶裥、细皱褶和自然褶。

1. 褶裥 褶裥是把布折叠成一个个的裥,经烫压后形成有规律、有方向的褶。褶裥因折叠和缝制的方式不同,有顺褶、工字褶、缉线褶(明线褶、暗线褶)之分,见图3-14。褶的线条刚劲、挺拔、潇洒、节奏感强。褶裥通常顺垂直布纹折叠,也可沿45度斜线布纹折叠。褶裥熨烫定型后,褶摆展开的效

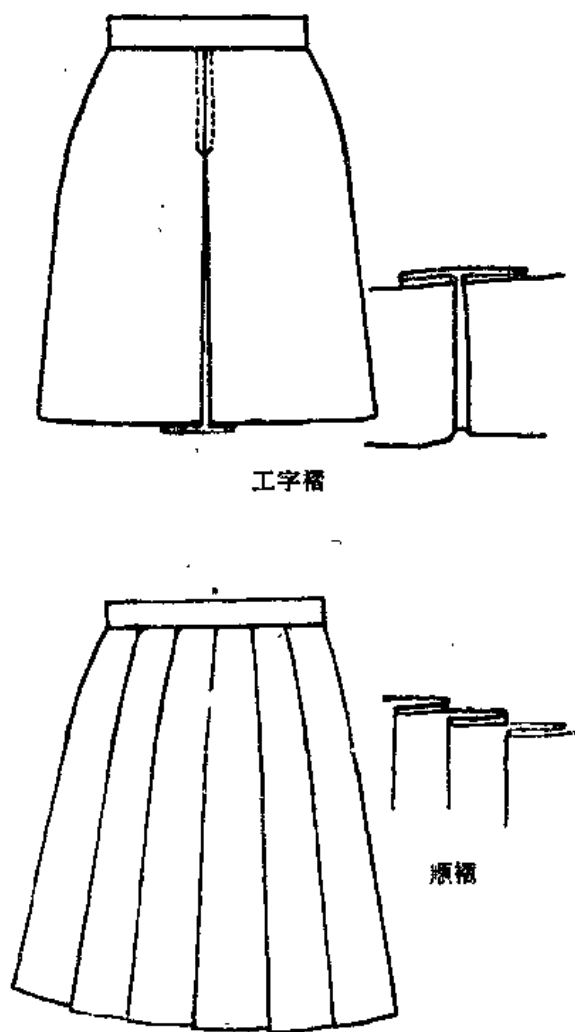

图 3-14 褶裥的几种形式

果如同扇面,刚中带柔,规则中有变化,这种方法常用于百褶裙的设计中。此外,褶还可以设计成宽窄交错,或活褶与缉线褶交错的形式,使旋律感得以加强,也更富于魅力。一些带有条、格、点等几何形图案的布料,根据图案的色彩和形状折叠成褶裥,会产生别致的图形和饶有趣味的效果。

褶裥的适用范围较广,瘦高型的人穿着后显得更为修长苗条;粗壮的女性则可以增加其垂直分割的效果,减弱宽度;矮瘦的人也可以褶裥来遮掩瘦弱的体形。古希腊的服装便是运用褶裥所形成的众多垂直线条,使希腊人显得伟岸而高大。当代法国服装设计大师夏奈尔设计的套装,以柔软而富有弹性的面料塑造东方女性长方形的轮廓,百褶裙垂至小腿,前胸再配以数串长长的珍珠项链,垂直的线条刚中带柔,表现了女性身姿的修长优美,具有无尽的魅力,流行至今,深受广大妇女的喜爱。

2. 细皱褶 细皱褶是以小针步在布料上缝好后,将缝线抽紧,使布料自由收成细小的皱褶。这种皱褶形成的线条给人以蓬松柔和、自由活泼的感觉,若选用柔软轻薄的面料缝制细皱褶,效果特别好。

细皱褶在男装中很少使用,在女装与童装中运用极多,也极富于变化。如收拢成帐篷式的灯笼袖、灯笼裤、灯笼裙,重叠式的宝塔裙,裙边、袖口、领口等处荷叶边式的装饰等,千姿百态的细皱褶为服饰增添了华彩,如图3-15所示。中青年女性的衬衣在覆肩、前胸、宽夫、腰部亦常使用细皱褶代替省道,形态活泼优美而富于节奏感。细皱褶自由流动的线条具有别致的装饰作用。法国服装设计师恩格鲁(Ungenu)的设计特点就是巧妙而熟练地使用各种细皱褶装饰腰、胸和臀位,工艺技巧精美绝伦,表现出非凡的华丽与典雅。

橡筋皱也是一种细皱褶的形式,它通过

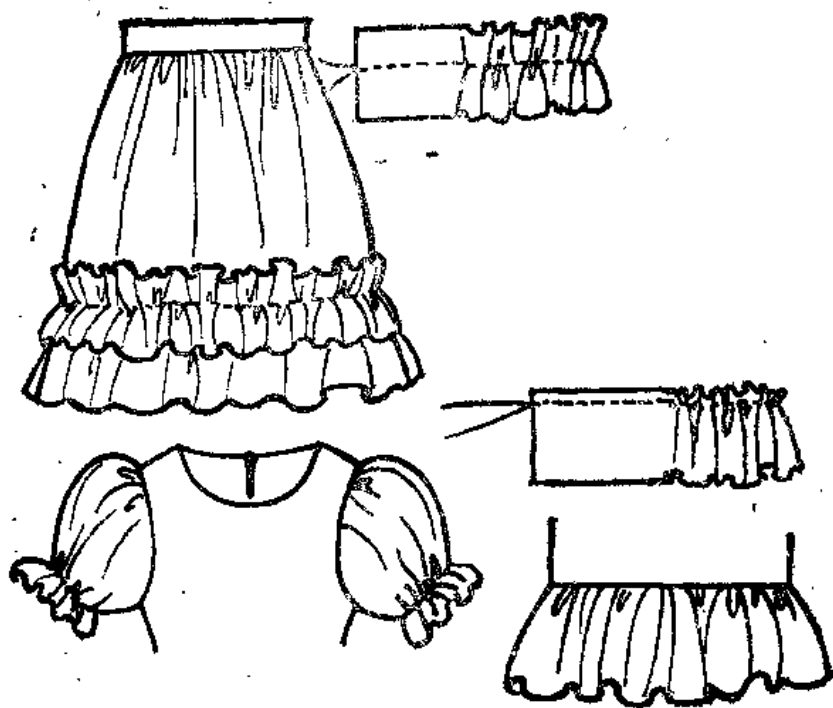

图 3-15 细皱褶的几种形式

橡筋的收缩形成皱褶，也可用橡筋线作车缝底线收褶。橡筋皱具有宽紧自如的功能，通常应用在衣领、克夫、腰间、臀位等处。当流行高腰及低臀位款式的服装时，运用橡筋皱既能起到束腰的作用，又极富装饰美感。

3. 自然褶 利用布料的悬垂性及经纬

线的斜度自然形成的褶称为自然褶。常用的波浪褶即是一种自然褶，如360度的圆台裙，以中心小圆作为裙腰，外围大圆自然下垂形成生动的波浪状的褶，褶纹曲折起伏，优美而流畅。若用波浪褶做衣领，则褶裥自然下垂犹如瀑布流泻，其线条柔和飘逸，生动活泼，具有浪漫潇洒的风韵（图3-16）。

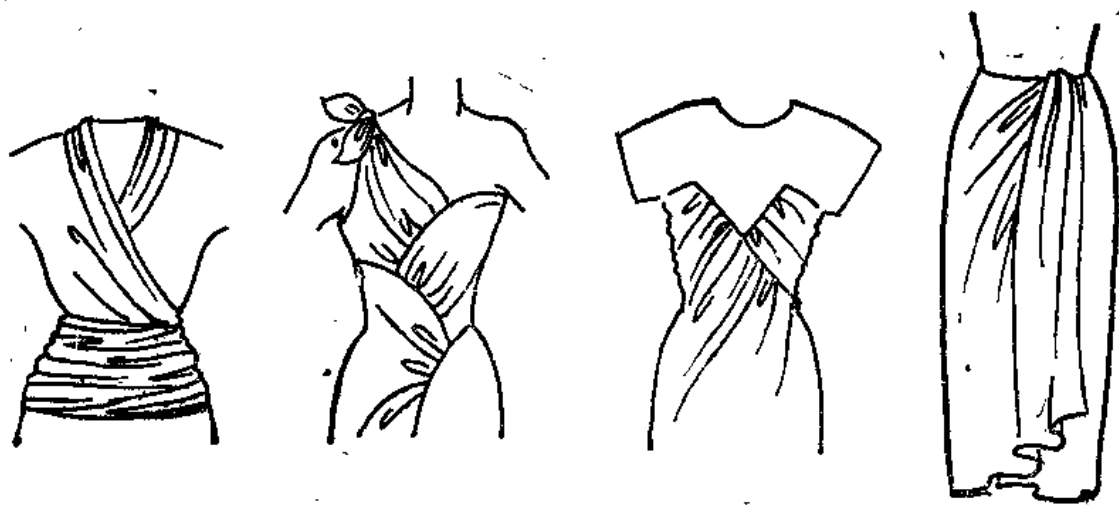

图 3-16 自然褶的几种形式

自然褶的另一种形式是仿古希腊、古罗马的服装，把布自由地披在人体上，利用布料的皱折自由收褶，褶皱随意而简练。这种

即兴发挥的立体裁剪方法在现代服装设计中亦常有应用，风格洒脱自由。

第三节 领、袖设计

一、衣领构成

衣领是服装上至关重要的一个部分，式样繁多，极富变化。衣领包括领线与领子两个部分，其构成因素主要是：领线形状、领座高度、翻折线的形态、领轮廓线的形状以及领尖修饰等。

(一) 领线

领线是衣领的基础，既可与领子配合构成衣领，也可单独成为领型，并可在领线上进行各种工艺修饰，如包边、加牙、缀花边等。领线以其开口的大小和形状的变化，可产生不同风格以适应各类服装的需要。

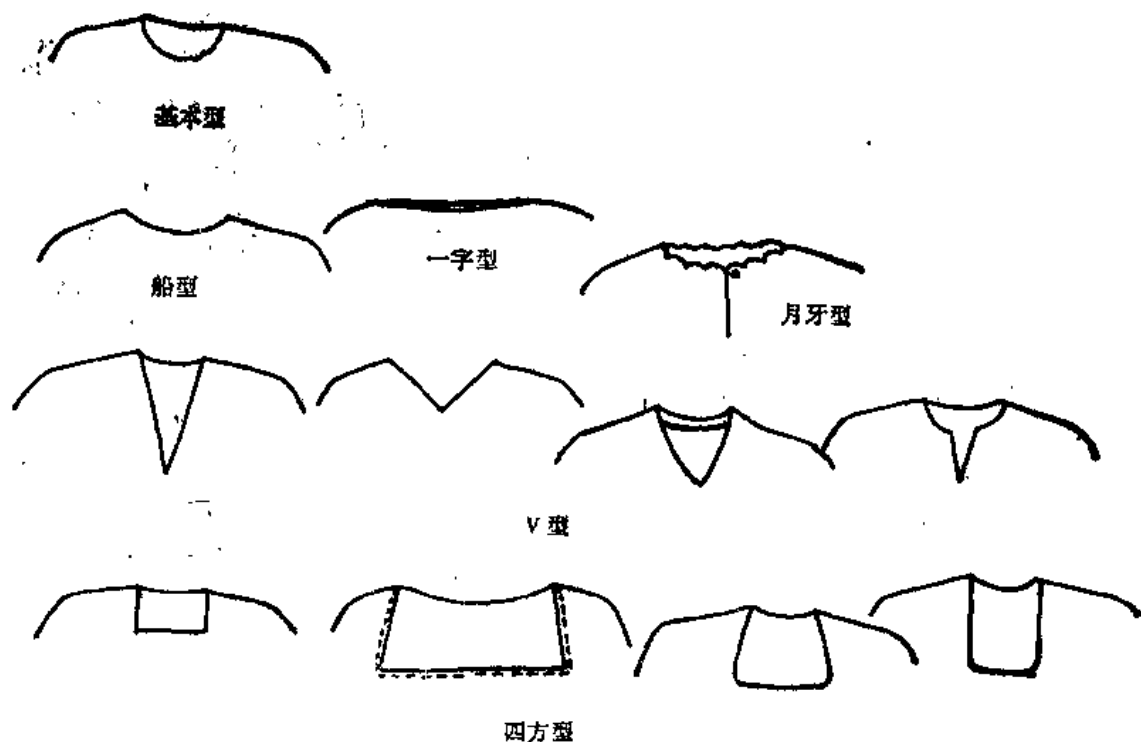

图 3-17 常用的领线形式

常用的领线有以下几种（见图3-17）。

1. 基本型 这是沿着颈根部的弧线弯曲度，与人体颈部自然吻合的一种领线，能表现人体的自然美。旗袍领、立领、衬衫领、中山装、学生服等领型一般都用这种领线。此领线必须准确把握颈部形态的特点和领型特点进行设计，否则易造成领线不圆

顺、不贴体。

2. 船型 这种领线形状与船头相似，故称船型领线。船型领线的前中心点较高，一般略高于颈窝点，而横开领则较宽大，显得潇洒大方、简洁高雅。日常服装如内衣、休闲服、海滩服以及晚装中运用船型领线很多。若将后领线裁成一字形，前领线略成弧

线,穿着后领线基本呈水平状态,因此这种领型又称为一字领。

3. V型 此领线如V字形,常用在毛衣、衬衫、贴身衣等服装上,具有轻便、大方之感。V型领线的长短变化较多,一般驳领都采用这种领线。V型领线用于童装时不宜开得太深,因锐角形象给人以严肃、冷漠感,与儿童天真活泼的性格不协调。

4. 四方型 这是一种方形的领线,领口可有大小不同的变化,小领口显得年轻活泼,大领口颇具高贵的气质。四方型领线一般不加领子,连衣裙上用得较多,如彩图6所示。

除上述几种领线形式外,还有一些花式领线,如桃形、马鞍形、菱形、多边形等不同形状的领线,装饰风格各有异趣,但一般服装中较少采用。

在服装设计时,应根据服装的功能和装饰需要选择合适得体的领线。一般说来,各种曲线形式的领线显得优雅、华丽、可爱;直线形式的领线则相对严谨、简练、大方。领口较大,显得宽松、凉爽、随意;领口较小则相对拘谨、严实、正规。

(二) 领型

服装的领型是最富于变化的一个部件,由于领子的形状、大小、高低、翻折等等不同,形成了各具特色的服装款式,有时甚至能引导一种流行时尚。领型依其结构不同,可归纳为四种类型。

1. 立领 立领是一种没有领面,只有领座的领型。领座造型可分为两类。一类是竖直式,领座紧贴颈部周围,如旗袍领、护士服领、学生装领等。另一类为倾斜式,领座与颈部有一定倾斜距离,比竖直式立领稍宽松。倾斜式立领也可采用与衣片连裁的式样,造型简练别致。卷领则是一种感觉柔和的立领,它将布料斜裁,形成流畅、松软的领子造型(图3-18)。

2. 褶领 褶领是一种翻领,如衬衫领、小翻领等(见图3-19)。褶领可分为无领座、有领座和有后领座三种。其翻领的前领角是款式变化的重点,可以设计成尖型、方型、菱圆型(见彩图7)、抹角型等。一些形状奇特的褶领如大翻领或波浪形领等,则主要是依靠领子轮廓线的造型变化而产生的。

3. 平领 平领是平展贴肩的领型,一

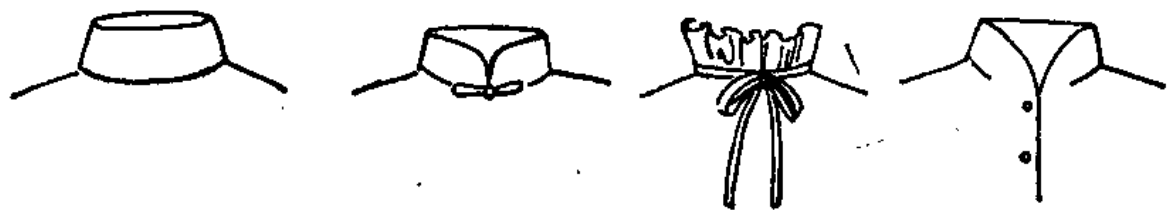

图 3-18 立领

图 3-19 褶领

般领座不高于1cm。平领的领线可根据不同款式的需要略作变化。平领有单片、双片之分,其领轮廓线与领尖可按款式要求灵活选择。如童装上的平领,常采用双片小圆领,

有活泼可爱之感。年轻人喜爱的海军领则属单片平领,同时在领边加以条状边饰,领前缀飘带或蝴蝶结,可显示出英姿勃发的朝气(图3-20)。彩图8为连肩变化的平领。

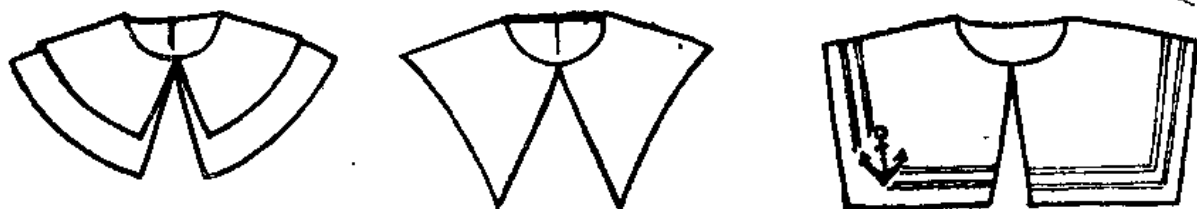

图 3-20 平领

4. 驳领 驳领是前门襟敞开呈V字形的领型,它由领座、翻领和驳头三部分组成。由于驳领的结构比较复杂,且要求驳头和翻领的前半部分平坦地贴敷在左右锁骨部位,因此是衣领工艺造型设计中较难掌握的一项技术。驳领的式样与领座高度、翻折形态、驳头和刻口的造型,以及颈部紧贴程度等多种因素有关。彩图9所示为大驳领。

没有刻口的驳领称为敞领(也称青果领)。敞领也有多种款式,如围巾领、披肩领、低胸大翻领等,其轮廓线可采用椭圆形、立体形、尖角的披肩形等不同形式加以修饰,从而获得领形的款式变化(图3-21)。彩图10、彩图11所示分别为椭圆型驳领和连帽驳领。

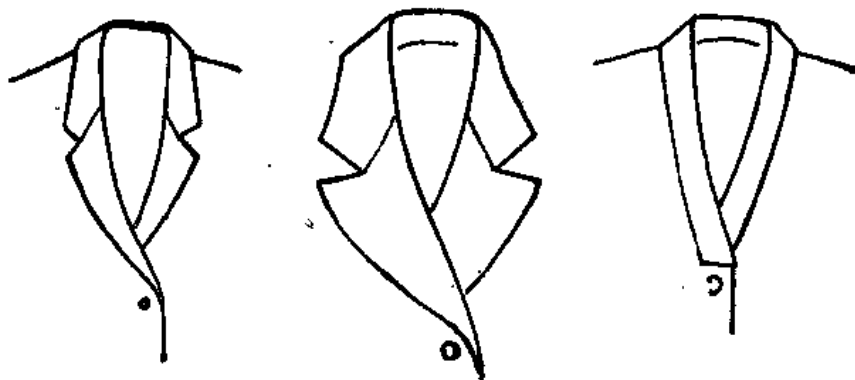

图 3-21 驳领与敞领

二、肩袖造型

肩袖造型包括袖窿与袖子两个部分。千变万化的袖子样式就是由各种形态的袖窿、袖山、袖口,袖形的长短肥瘦,再配合多变的装接缝纫方法而构成的。

(一) 袖型的分类

袖型的分类方法较多。按袖片的数目多

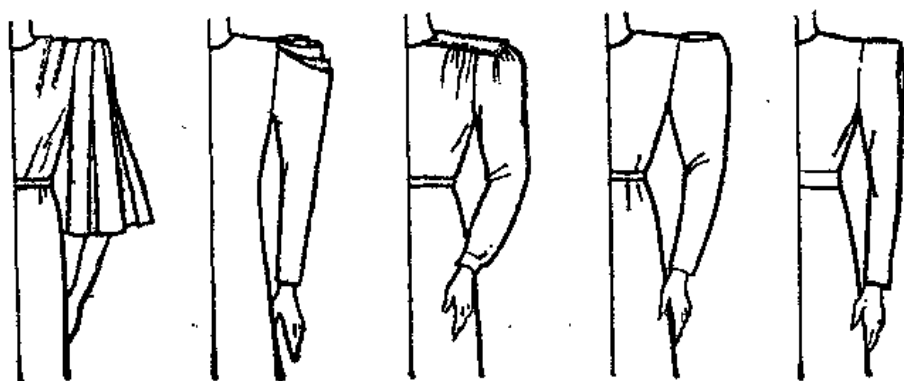
少可分为单片袖、双片袖、三片袖和多片袖;按袖子装接方法的不同可分为装袖、插肩袖、连裁袖和组合袖;按袖子的形态特点可分为灯笼袖、喇叭袖、花瓣袖、钟形袖、羊腿袖等。归纳起来,常用的袖型可分为下列三类。

1. 装袖 装袖系根据人体肩部及手臂

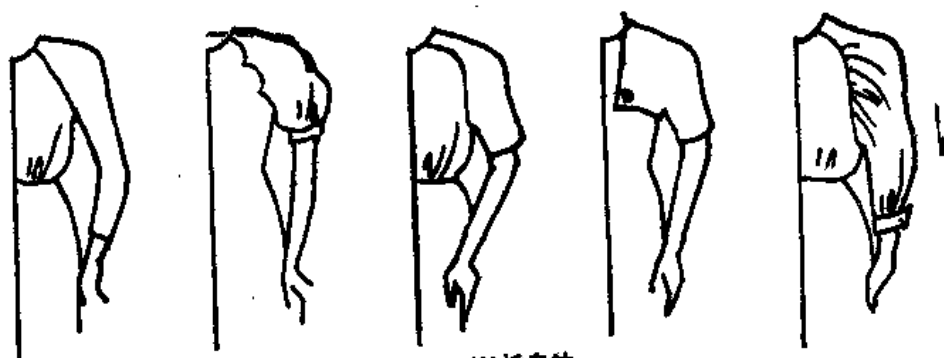
的结构进行分割造型,将肩袖部位分为袖窿与袖山两个部分,然后装接缝合而成。装袖的袖形合体美观,是一种规范的服袖结构,属于传统的式样,已沿用了很长的历史时期。装袖适用范围很广,直线式、卡腰式、半紧身式和扩展式等多种轮廓造型的服装均

可采用这种袖型。装袖的袖窿与袖山随着款式的变化需保持一定的装接差数,一般袖山线长度大于袖窿弧线长度。日常人们所穿的西装、衬衫等即是这种装袖形式,见图3-22(1)。

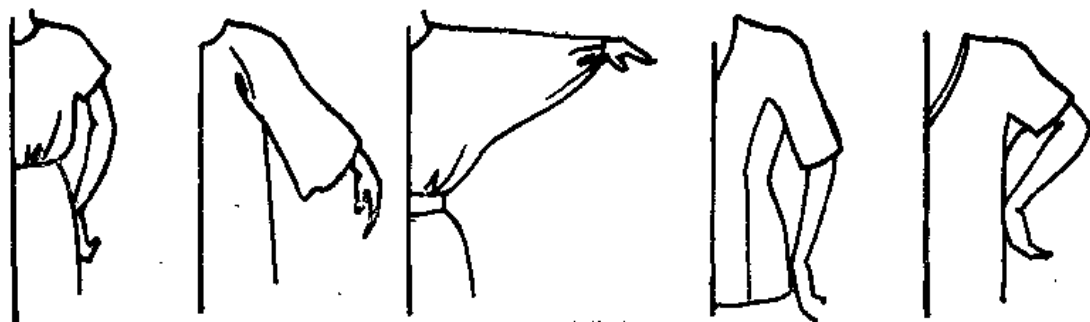
2. 插肩袖 插肩袖的肩部与袖子是相

(1)装袖

(2)插肩袖

(3)连裁袖

图 3-22 袖型的分类

连的,由于袖窿开得较深,有时甚至直开到领线处,因此整个肩部即被袖子覆盖。插肩袖的袖窿和袖身的结构线颇具特色,流畅简

洁而宽松;行动较方便自如。这种袖型适用于所有服装,如大衣、风衣、短上衣、连衣裙等,自由松身型的服装使用插肩袖结构效

果尤佳。通过袖窿线的不同变化,还可产生多种多样的款式,所以插肩袖是一种富于变化的袖型,见图3-22(2)。

3. 连裁袖 连裁袖又称中式袖、和服袖,这是肩袖一体、呈平面形态的袖型。由于不存在生硬的结构线,因此能保持上衣良好的平整效果,衣袖下垂时,构成自然倾斜或圆顺的肩部造型,腋下则出现微妙的柔软折纹,具有东方传统服饰的特点。连裁袖在时装以及日常休闲时穿的长衫、晨衣、浴衣、家居服、海滩服中常被采用,具有方便、舒适、宽松的特点。有些连裁袖还可开

中缝的形式,使肩部造型更为圆顺,如图3-22(3)所示。

(二) 袖型的变化

当代服装十分重视肩袖的结构设计,因为它对服装塑型的柔和性或挺拔感有重要影响;同时,袖型的设计还根据服装流行的款式而不断有所变化。当设计柔轻松身服装或宽松式样流行时,可用连裁袖或插肩袖,袖窿深度加大,袖片造型为单片袖、衬衫袖或直筒袖等式样;当设计严谨合体的服装或紧身样式流行时,可用装袖,袖窿深度缩小,袖片为双片袖、三片袖等多片袖式样,有时

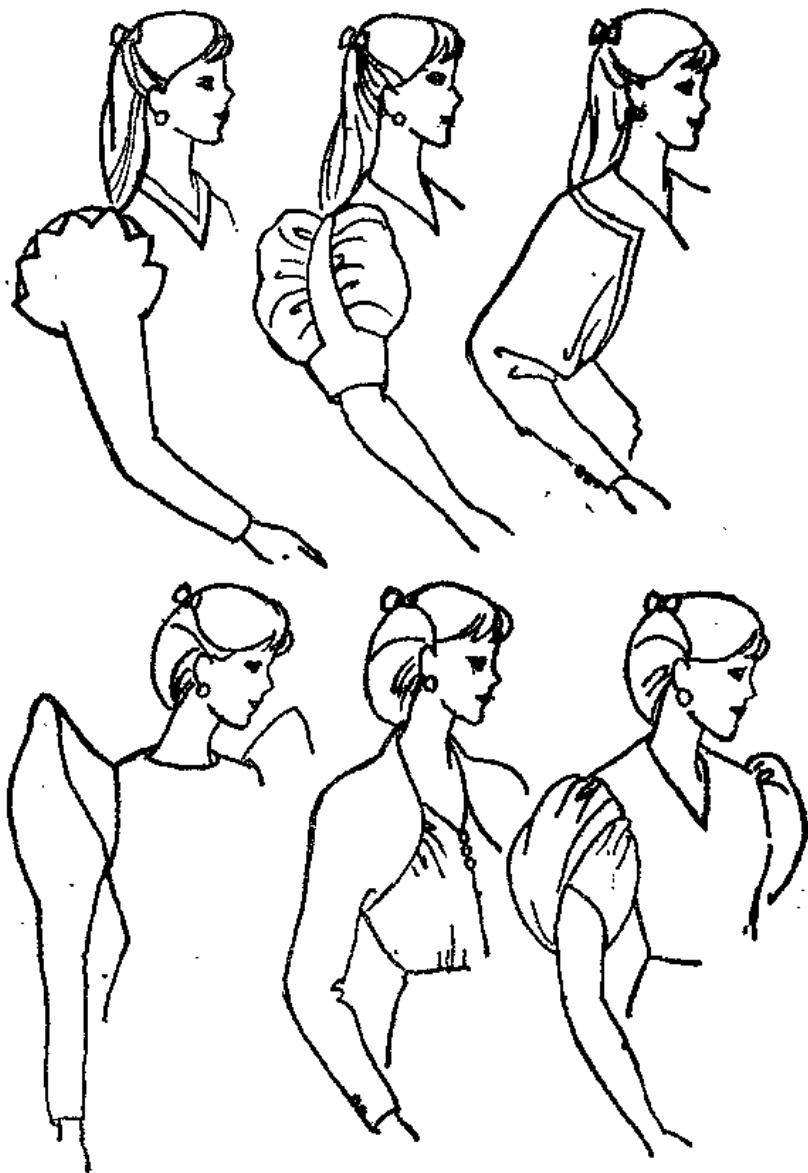

图 3-23 肩袖的造型变化

也可用腋下镶档布的连裁袖或插肩袖。一些强调衣肩形态的服装,不仅借助于各种形式的衬垫填充,还可采用特殊的肩袖结构处理。如采用袖窿宽大的落肩袖型,夸张袖山体积的羊腿袖型,在袖山上处理省道、褶榈、皱褶的袖型,肩章式、背带式的袖型等等,甚至用几何形结构组成肩与袖之间的关系,以夸张肩部,使衣着形象高大挺拔(图3-23)。

袖型款式在近30年间经历了很大的变

化,由紧身的、平展的,过渡到宽松肥大的,以及具有明显结构线的椭圆形、圆形和直角形的袖子。每种袖型都经历过一定的发展过程,有时一种以往年代的袖型重又流行起来,但这并非是旧样的翻版,因为设计师已赋予了它崭新的时代特色。当代服装的袖型变化极为丰富,袖款的最佳选择应取决于服装的品种和面料的风格,使肩袖部分与服饰总体风貌和谐协调,以求获得理想的效果。如彩图12、彩图13、彩图14所示。

第四节 零部件设计

构成一件服装除外形线、结构线以及领、袖等主要部件外,还需包括一些必不可少的零部件,如口袋、纽扣和装饰点缀等,这些零部件在服装中亦具有重要的功能性作用和装饰作用。

一、口袋设计

口袋是服装上的主要配件之一,种类多,形态变化也多。口袋除可安放随身用品外,还具有装饰作用,使服装造型更臻完美。口袋大体上可分为贴袋、挖袋和插袋。

(一) 贴袋

贴袋是将布料裁剪成一定的形状后直接缉缝在服装上的一种口袋。贴袋制作简便,样式变化极多。最简单的贴袋是四方形,缉好袋口,用明线缉在衣身上完成。在此基础上,袋形可变化为尖角型、圆角型、抹角型、多角型,也可变化为太阳形、月牙形、椭圆形等。童装上的贴袋若设计成水果、小动物、小船、小篮子等形状,更富于童趣与装饰美。

在贴袋的结构上加以适当组合,能产生多种风貌的口袋。如袋口处可以翻出贴边或加一假袋盖,还可锁上扣眼,加上搭襻,若

把袋盖缉缝在衣身上,就成为有袋盖的贴袋;贴袋上面加一挖袋,就称为贴挖袋;贴袋上加褶,常用在军装和猎装上;贴袋侧缝加褶就成为风琴袋。此外,在贴袋上还可以安装拉链、绣花,印上图案、文字或商标等(图3-24)。

(二) 挖袋

挖袋是在衣身上按一定形状剪开成袋口,袋口处以布料缉缝固定,内衬以袋里的口袋。挖袋造型简洁大方,不过于突出醒目,易与服装总体风格取得和谐协调,在正规性的服装与日常衣着中运用较多。

挖袋分开线挖袋、嵌线挖袋和袋盖式挖袋三种。开线挖袋的袋口固定布料较宽,约1cm左右,可以制成单开线或双开线,日常服中用得较普遍。嵌线挖袋的袋口固定布料较狭,仅形成一道嵌线状,显得挺括而冷峻,多用在男装上。在开线装上加缝袋盖,即成为袋盖式挖袋,女式大衣上用得较多。挖袋的袋口、袋盖可有多种变化,如直线形、弧线形等;在口袋排列上可以呈横、直、斜形变化(图3-25)。

(三) 插袋

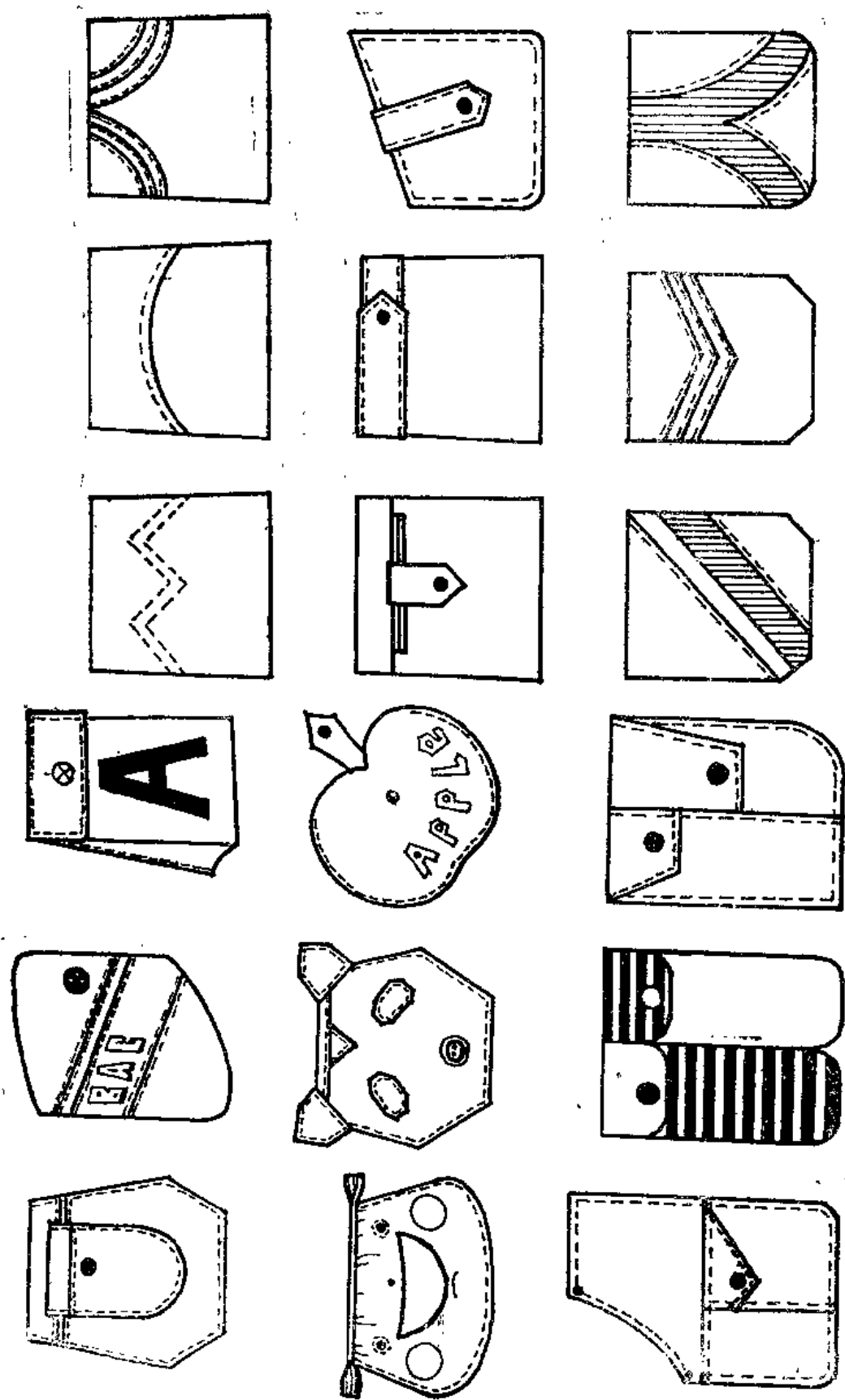

图 3-24 贴袋的形态变化

插袋是指在服装拼接缝间留出的口袋，由于口袋附着于服装部件，不引人注目，所以不影响服装的整体感和服饰风格，是较为实用朴素的一种袋型。裤子两侧的插袋、女

装胁缝和公主线留出的口袋即是这种插袋。插袋上也可加各式袋口、袋盖或扣瓣来丰富造型（图3-26）。

口袋的种类很多，形态又富于变化，因

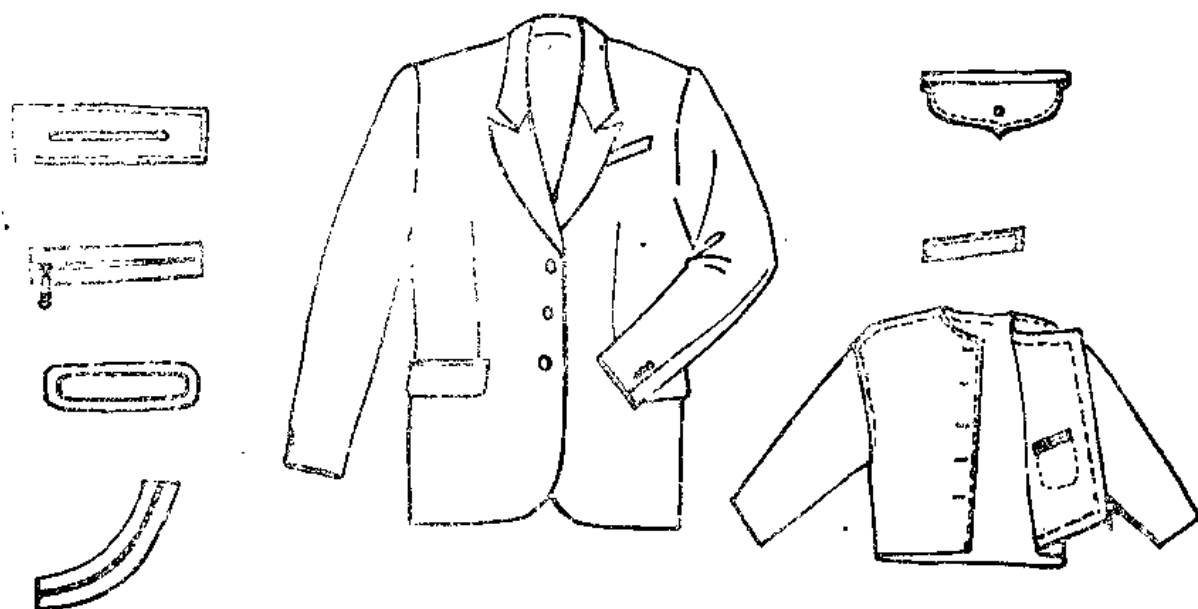

图 3-25 挖袋的形态变化

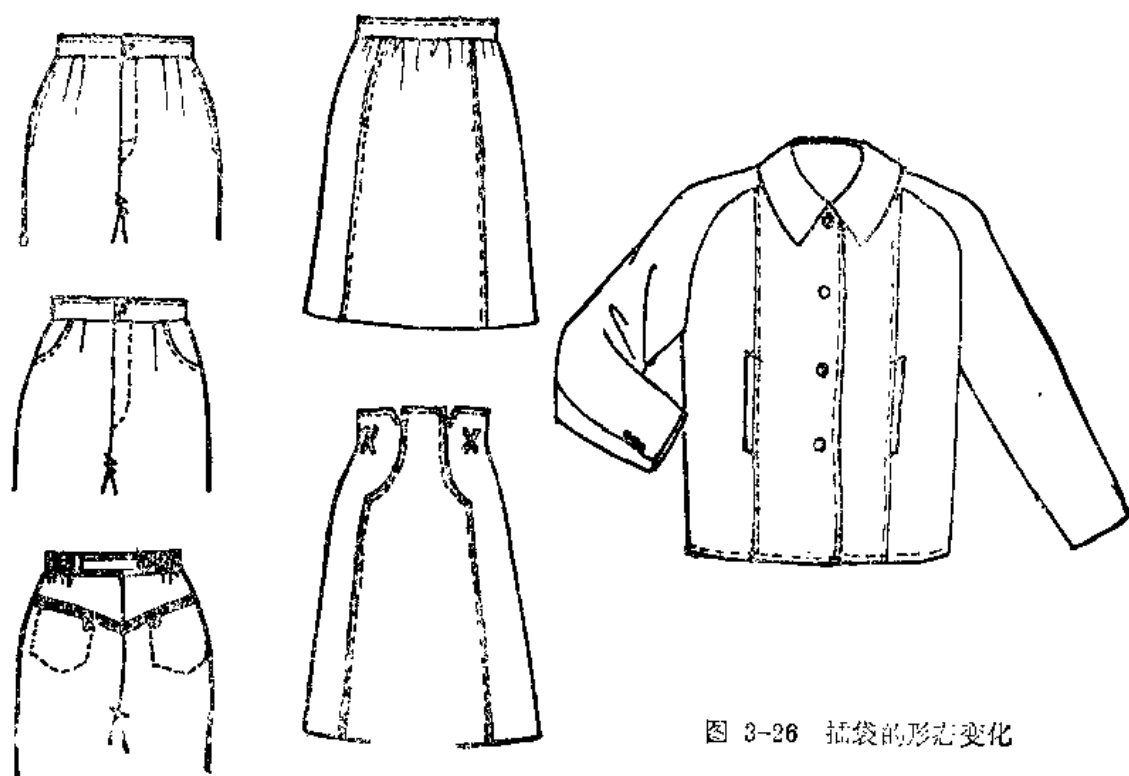

图 3-26 插袋的形态变化

此在进行口袋设计时,需注意局部与整体之间在大小、比例、形状、位置及风格上的协调统一。贴袋及袋盖式样的选配应考虑到服装的造型,服装的长、宽及剪缉线的布局等。如领型的线条是直线的或是有棱角的多边形,则袋形应为方形、长方形或多边几何图形。有时直线条的服饰也可以配上弧形口袋,只要布局合理、结构匀称、感觉舒适,同样能产生和谐统一的美感。

口袋的选配还需注意不同服装的功能要求以及服装面料的性能特点。一般来说,制服、工作服、旅游服等比较注重口袋的造型设计,而礼服、睡衣、舞会装等则不强调口袋的设计。布质松散及透明织物的服装不宜做挖袋,以免袋口散开,影响牢度,或破坏服装的整体形态感。丝绸类较轻薄的服装以及紧身合体的服装则大多不做口袋,以保持服装的飘逸感和适体感。

二、纽扣设计

纽扣是服装中不可缺少的部件,它除了具有扣紧、固定服装的实用功能外,还起着装饰作用。由于纽扣在衣装上常处于显眼的位罝,正确选择好纽扣,可产生画龙点睛的效果。

纽扣的形态琳琅满目,圆形、方形、长形、多边形、球珠形、条棍形、图案形等等应有尽有。纽扣的制作材料有贝壳、金属、木头、塑料、皮革、骨头、陶瓷、布料等。纽扣的种类也极多,如扣子、按扣、搭扣、拷扣、衣钩、拉链、卡子、系带等。

纽扣的选择与服装功能、造型风格、整体尺寸有关。如瘦小紧身或半紧身的衣服常用数量较多的小扣子或中等大小的扣子;而宽松大衣则不必配很多扣子,宜配以稍大的扣子,并与大衣前片的尺寸相适应。过于平淡的衣服可用造型美丽的扣子以增添装饰性;华丽的服装则应尽量选择低调扣,采用不过于显露的衣钩、暗扣、拉链等使服装充分

展现其本身的风采。我国妇女的旗袍、短袄常在领襟上盘花扣,扣子盘成菊花、凤凰、寿字等各种图形,既精致华丽,又极富民族特色。儿童服装则大多选用适合儿童特点的花式扣,如女孩用蝴蝶或花朵的造型,男孩用动物或侠义造型,都能充分体现童装的活泼可爱。

三、装饰设计

服装的美化除了款式设计、衣料的花纹、色罝以外,工艺装饰的选择与运用也很重要。不同的工艺手段,具有不同的魅力与装饰效果。服装上可以恰如其分的工艺装饰,能丰富造型、美化服装,获得锦上添花的功效。

服装装饰设计的种类很多,大致可分以下几种。

(一) 褶裥

这是由布料的褶皱、皱折、衣裥、波纹等装饰线构成的一种工艺装饰,可用于修饰形体,也可用于局部装饰,具有华丽而丰富的装饰效果。

(二) 绣花

绣花是传统服饰工艺之一,种类很多,针法变化丰富,常用的有平绣、雕绣、抽绣、珠绣、板网绣、贴花绣等。无论是日常便服还是高级礼服,运用绣花工艺装饰,能增添秀丽高雅的魅力。

(三) 熨、撮、滚、荡、盘

这几种装饰工艺是我国传统的服饰手工技艺,其不同的绝制技巧具有精致优雅的特色和浓郁的东方色彩。在时装设计中恰当予以运用,常能产生别致独特的装饰效果。

(四) 装饰配件

这是一类专门用于服装美化的装饰配件,如花边、饰带、穗子、领带、领结、花式饰件,以及纽扣、拉链、勾卡、吊牌、饰钉等。这类配件运用于服装局部,能显示出活泼、醒目、优美的装饰风格。

（五）扎染、蜡染、手绘

这是一类流传于民间的装饰工艺，具有粗犷、稚拙、乡土气息浓郁的特点。在时装设计中目前也有所采用，其清新独特的风格颇受推崇。

（六）其他材料

在服装设计中除使用一般的面料外，还常以其他材料作为辅料进行工艺装饰，如天然裘皮、人造毛皮、皮革、针织物、天鹅绒、花边坯布等等。这类材料与服装面料在质感、肌理上的对比变化，丰富了服饰效果，增强了美感。

第四章 服装设计的创作思维方法

构思是创作过程中的思维活动。人们对客观事物与社会生活进行观察、体验、分析、研究,然后对素材加以选择、提炼、加工,才能塑造出艺术形象。艺术创作是艺术家思想的产物。对于同样的题材与主题,人们依照各自的认识水平和艺术修养从事创作,从而产生出绚丽多采的艺术作品。任何艺术作品都体现了创作者的思想,而思想又指导着整个艺术创作过程中的思维活动,这被称为创作构思。

艺术创作是艺术构思和艺术表达的统一体,最终是以作品来体现构思的。服装设计是艺术创作与实用功能相结合的设计,是实用美术的一个门类,设计者必须在对生活的体验与认识的基础上形成创作构思,从日常司空见惯的服装形式中创作出更新颖、更美的服饰来。

服装设计一般是先有一个设想,然后选择题材,收集资料,确定主题,进行构思。设计者要通过材料的选用(面料、辅料),

色彩的构想,结构尺寸的确定,以及裁剪、缝制工艺的制定等周密严谨的步骤来完善构思。只有在构思成熟后,动手制作才能一气呵成。同时还应牢记服装是给人穿着的,人是衣服的主体。因此服装设计需对构思所酝酿的穿着效果与形象有深思熟虑的预想,使最终完成的作品通过衣着者发挥其全部的光辉。

服装设计的创作构思和一般的艺术创作活动,既有共性,又各具一定的个性。其共同点是它们来自生活,来自创作者的思想指导,同时,创作都包含有构思与表达的两个环节。不同之处在于艺术创作相对有更多的独立性和主观性,而服装设计必须通过生产环节与市场销售才能体现其价值,带有较多的依附性和客观性。由于服装设计的创作活动需要与物质材料、生产实践活动相结合,所以在创作构思中就表现出了它所特有的个性。

第一节 服装设计的构思

一、构思的方法

服装设计有别于纯艺术性的绘画或文学创作,它是针对人的衣着进行设计的。设计的前提是衣着对象、衣着时间、衣着场合、衣着目的,当设计的范围明确后,便可开始

构思。

构思的方法因人而异,无一定模式。有的人是先有设想,再去选择面料和辅料,然后逐步完善构思。也有人从面料的风格与特性中引发出新的构思,如涂层压塑布料硬挺

具有光滑的外观,使人联想到机器人,从而简洁的几何形结构的造型便会在设计师头脑中产生。通常设计者可将面料挂至人台,或披在模特儿身上,在静态和动态中观察面料的造型,启发新的构思。引发构思的途径是多方面的,可从结构造型上、面料花色上、服装工艺上、装饰手法上产生种种新的构想,甚至一粒纽扣、一个饰件都可触发出构思的火花。

服装设计是一项内在的思维活动。由于各人对生活的观察不同,工作经验有别,知识、兴趣和艺术修养也不一样,因此设计的水平便有高低之分。有些人在设计时常感到构思贫乏,不知如何下手;或是最终的作品与原来的构思差距很大,达不到预想的效果。这是由于设计者对生活缺少细致的观察与分析,以及工作经验不足的缘故。服装设计大师们在设计中善于观察生活,总结人们的衣着效果;同时具有处理各类问题的丰富经验,加上独特的审美趣味,他们的设计往往在平凡中显出特色,蕴含着超群的魅力。因此设计人员在掌握专业知识技能的基础上,还应拓宽视野,提高艺术素养;同时要注意观察生活,积累实践经验,使设计构思日臻丰富、成熟、完美。

服装的种类繁多,不同的服装涉及到不同的面料与工艺,衣着功能不同,对设计的要求也各具特点。如男装设计须具有高度概括性;女装设计路子甚广,艺术性强,须具有灵活多变的构思;童装和运动装则应注重活跃简洁的造型,色彩感觉需丰富。因此,服装设计是一种包容广泛而复杂的艺术创作,设计者不可能类类精通,面面俱到;加之各人兴趣爱好不同,常表现出在某个方面的擅长。如有的擅长男装,有的擅长女装,有的擅长丝绸服装,有的擅长针织服装。设计者如能根据个人特长与优势进行设计、发挥,构思便可顺畅自如,得心应手。

服装设计的构思是一种十分活跃的思维活动,这种思维活动可能是有意识的、清楚的,或可能是下意识的、不清楚的,也可能是由不很清楚到十分清楚。构思通常总要经过一段时间的思想酝酿而逐渐形成,也可能由于某一方面的触发,激起灵感而突然产生。不论构思来临是渐进的还是突发的,都不能仅仅依靠冥思苦想而取得。构思必须寻找启发,或是从生活的观察、体验中发现素材,或是从对他人作品的研究、分析中获取感受,或是从具象思维和抽象思维中接受影响和启迪。总之,自然界的花木鸟兽、大漠山川、风云变幻、历史遗物,文艺领域中的绘画雕塑、音乐舞蹈、文字戏剧,社会生活中的一切都能给以无尽的启示。设计者在构思创作时,思路要活跃、自由,不要自我限制。如有多种构思方案,可将不同的构思效果勾勒在草图上,然后进行比较、思考、选择,使构思不断深化,从中优化出最佳的构思来。

二、构思的过程

(一) 设计的方针与指导思想

服装的主体是人,在设计前首先要明确为什么人设计,这一方针与指导思想要始终准确把握。

1. 设计的方针 设计的方针即是设计的目标与对象。不同年龄、文化、地区、习俗的人们对服装有各自的要求,设计方针应因人而异,这是基于具体衣着对象的一种了解与把握。从青年、老年、少年儿童这几个年龄层次的情况看,青年人对新事物十分敏感,衣着崇尚新颖独特的风格,因此时尚流行的服装设计能适应他们的需求。老年人大多没有紧跟潮流、不断更新服装的强烈欲望,但较注重面料质地、色彩的精致优雅,剪裁缝制的大方得体,服装的设计构思以达到既不落伍而又有风度的效果为好。儿童的个人意识不太强,在衣着上需予以正确的引

导。除了特殊需要的服装(生日服、演出服等)外,一般应着眼于功能性和童趣性,设计要简洁,装饰不宜豪华繁杂。如将童装设计成时装式的长裙,或装饰得珠光宝气,会影响儿童的日常活动及天真形象,将产生服装设计上的导向错误。

2. 设计的指导思想 服装设计的指导思想是指对各阶层人士的爱好以及在产品品质、价格、档次上的不同要求进行调查研究,这是面向广泛的社会衣着需求的一种分析与探究。社会高层人士具有较高的文化水平和审美眼光,对塑造自我形象与风度方面有自己的尺度和相对稳定的模式,也有相当的购买力。这一档次的设计指导思想应该是高品质、高价格、创名牌。社会的第二层次是赶时髦、追潮流的一类人,他们有强烈的购买时新衣装的欲望。虽然其中有些人并不太注意自我形象,人云亦云,但他们是时装消费的中坚力量,是推动流行的动力。这一层次的设计构思可以在流行的指导下尽情发挥,对于服装外观与装饰的注重可更甚于对服装品质的注重。社会的薪金阶层和学生阶层,虽然在服装上不如以上两类人活跃,但他们是大多数,体现了一个国家与社会的文化素养和经济水平。因此应注意他们的衣着爱好与习惯,并从审美趣味上予以引导,设计的指导思想应当是顺应潮流,循序渐进,简明大方,价格适中,保证品质。

(二) 设计的题材与主题

题材是一个总体的概念,主题是一个具体的概念,即题材包括主题,而主题则是题材的具体化,它们之间是相互联系的层次关系。先选择表现什么——选取题材,然后决定怎样去表现——确定主题,这是艺术构思的一般规律,服装设计也不例外。

1. 设计的题材 现代服装设计的取材十分广阔,可以从现代工业、现代绘画、宇宙探索、电子计算机等方面选材,让服装充

满对未来的想象与时代气息;可以从不同民族、不同地域的民俗民风取材,表现异域情调;可以从大自然中、从生物世界中取材,如森林、大海、莽原、鸟兽鱼虫、花卉草木等等,展现绮丽多姿的风采;回顾历史的题材则更是广泛而有传统,可以抒发人们怀古、怀旧的情感和抒情浪漫的意趣。大千世界为服装的设计构思提供了无限宽广的素材,设计师应从过去、现在和未来的各个方面挖掘题材,寻求创作源泉;同时还要根据流行趋势和人们思想意识情趣的变化,选择符合社会需求、具有时尚风格的设计题材,使作品达到一种较高的艺术境界。

2. 设计的主题 在众多题材中取其一点,集中表现某一特征,称之为主题。主题是作品的核心,也是构成流行的主导因素。国际时装界十分注重于时装设计主题的定期发布,以使各国设计师在这些主题的指导下,进行款式、色彩、面料和图案的创新探索,从而不断推出新款服装。

设计主题确定后,围绕主题即可进一步着手与之相关的一系列工作,使主题能够得以完美表达。这些工作包括:提出倾向性主题,明确时装概念,寻求灵感启发,确立设计要点,选择面料、图案与色彩,使用服饰配件,协调整装效果等等。现以“东方浪漫”主题为例,具体说明如下。

(1) 倾向主题:江南乡情,海岛黎家风情,土耳其情调,印度浪漫情趣等。

(2) 时装概念:民族服饰与时代感的融汇,古典意味与现代风格的结合,返朴归真与时尚流行的谐调等。

(3) 灵感启发:民族服装、饰物、图案与色彩的启示,民间工艺、民俗民风的启示,伊斯兰宗教建筑的启示,东方歌舞音乐的启示等。

(4) 设计要点:披挂式的自然穿着形式,多层次的服装款式,宽松柔软的裙、

裤、衫套装, 刺绣、蜡染、扎染的手工艺表现方法, 民间乡土服饰及图案的运用等。

(5) 服装材料: 绒类织物, 丝绸砂洗料, 粗糙朴素的手工织布, 有豪华富丽感的发光绒织物等。

(6) 图案: 自然花草、动物图案, 东方波斯图案, 少数民族几何编织图案, 民间图案, 抽象渲染图案等。

(7) 色彩: 丰富的土地色、土红色与褐色系列, 干草干花、旧式器物农具色, 浓郁的锈红、姜黄、赭石色调, 艳丽的鲜花色与民间艺术品色彩等。

(8) 整装协调: 蛇形、兽形的挂饰, 木制原始饰件, 宝石镶嵌的民间手工艺品, 浪漫古朴的配套腰带、鞋帽等。

(三) 设计构思的表达

服装设计构思的表达方法与绘画不同。绘画是通过各种工具、材料将构思表现在布上、纸上、墙上或其他材质上, 如油画、国画、壁画、版画等等, 绘画是平面的, 通过视觉可感受它、欣赏它。面服装的构思须经过制作, 成为衣服后穿在人的身上。各种不同质地的面料(如棉、毛、麻、丝绸), 各种色调和图案(如浓郁的、明亮的、豪放的、优雅的), 与人体组合后便构成了立体的、活动的、并具有韵律的艺术品, 人体美与服饰美相互融汇, 会在视觉上产生强烈的艺术感染力。因此服装设计构思包括两个方面, 一是平面的效果, 用绘画来表达设计意图; 二是立体的效果, 通过裁剪、缝纫工艺制作成成衣, 最终是服装供人们穿着以检验设计的优劣。

具体说来, 服装设计构思的表达有以下几个环节。

1. 艺术构思

(1) 绘画表达: 构思草图, 绘制服装效果图、平面结构图。这一环节注重于色彩的设想、运用, 以及绘画的技法及表达能力(详见本章第三节)。

(2) 尺寸选定: 人体平均尺寸的测定, 个别订制服装人体尺寸的测定, 人体运动功能的放松度测定。此外, 还有不同国家、地区、人种的平均尺寸测定, 流行尺寸的研究和制定等。

(3) 材料选择: 面料质地、花纹、色彩和风格的选择; 面料服用性能的测试, 如缩水率、张力、悬垂性等; 辅料的选用, 如有纺衬、无纺衬、热定型衬、附加衬等; 配件的选用, 如纽扣、拉链、扣襻、花边、绳穗、缝线、商标及各类垫肩等。

(4) 装饰效果: 各种褶裥、细皱、拼接、缉线、刺绣、钉珠等平面或立体的装饰, 此外还包括附属的佩件装饰等。

2. 工艺构思

(1) 剪裁: 平面剪裁, 立体剪裁。

(2) 工艺车缝: 个别量体制作; 通过成衣生产流水线缝制; 手工艺制作, 如绣衣; 特殊机械设备缝制, 如牛仔装、西装、皮革裘皮类服装等。

(3) 市场要求: 不同的档次要求和品质要求, 成本价格的核算。

3. 其他 设计构思除上述具体环节外, 还应具备一些与服装有关的知识, 如服装心理学、服装销售学、服装流行论、中外服装史等。对于服装新科技、服装生产管理等边缘知识也应予以关注。与服装间接有关的音乐、绘画、摄影、化妆、服饰艺术等方面的知识要多加吸收, 以提高艺术修养, 开拓思路。

第二节 服装设计的风格

风格是指文艺作品所表现的主要的思想和艺术特点。风格体现在文艺作品内容和形式的各种要素中,意味着某一作品或作品群的特色与个性。

服装设计的风格是指在创作中,由于题材、材料和个人审美观念的不同,作品的内容和形式所具有的鲜明特征。这种特征表现在设计的形式感、色彩感、面料风格及服饰风格的协调、统一上。服装设计的风格是在一定条件下才能产生的,它包含了时代、社会、民族、政治、经济、文化以及人们的素质修养等因素。服装设计的个人风格是在时代风格、民族风格的前提下形成的;而时代风格、民族风格又是在一定历史时期中,由个人风格聚集而成,并由个人风格表现出来的。

一、时代风格

时代风格是指反映时代的政治、经济、文化、社会心理的风格。服装设计可以在当今社会选择最有时代代表性的艺术形式作为创作题材,也可以追溯以往时代的服装形式或艺术思潮作为今天的流行题材。如代表历史时代的欧洲文艺复兴时期服饰风格、巴洛克式服饰风格、洛可可时代的服饰风格等。本世纪以来最具影响的有20年代职业妇女服风格、40年代第二次世界大战的军装风格、60年代以青年设计师为代表的迷你风格(见彩图15)、80年代女装男性化风格等。

服装设计的时代风格是在一定时期内,受到社会、政治、经济、文化的影响而产生的。如60年代西方经济萧条,由于对社会现状的不满,在服饰上表现出了对传统的挑战。贴体的服装造型和短至大腿的迷你裙风行一时,服装色彩也是五彩缤纷,充满了热

烈的东方情调。当时的饰物则多选用自然材料制作的木珠、穗苏、麻编腰带与提包等。

现代时装设计常受绘画、音乐、戏剧等艺术的影响,使时装表现出一种向新时代尖端急进的艺术风格。如90年代的“未来主义”,常以宇宙、科学为题材,见彩图16。由于受宇宙工作服与建筑、机械造型的影响,服装设计强调形式感与整体效果,对于功能性与装饰性则不太注重,因此在视觉形象上给人以强烈的创新感受,见彩图17。夸张的宇宙服造型,闪光的涂层面料,尖硬的几何形图案,以及冰冷的金属、石块色彩,形成了现代服装设计的风格特性。

二、民族风格

生活在世界不同国家、地区的许多民族,由于社会、经济、文化、习俗的影响,在长期历史过程中,逐渐形成了具有各自特点的服饰形式。这种服饰形式具有浓郁的地方特色和民族风格,如东方风格、牛仔风格、西班牙风格、爱斯基摩人风格等,风情各异的民族服装使服装世界五彩纷呈,倍添意趣。见彩图18、彩图19、彩图20。

现代服装设计取材广泛,设计灵感大多来自世界各民族的服装形式,取其精华与象征性,结合现代的审美观和功用性,使服装设计体现出了一种新的民族风格。如西班牙风格的裙装,采用层叠或荷叶边的连衣裙和多层次的衬裙,裙摆宽大而丰满;上身短小外套以各式盘丝绳绣、金线绣、珠绣进行装饰,再配以大沿边草帽,使服饰洋溢着热情奔放的西班牙风情特色。东方风格则主要来自东方各国及非洲的传统服饰,服装形式以样式型为主。丝绸锦缎的柔软飘逸,波斯图案的华美富丽,色彩装饰的绚丽热烈,以及

丝穗、刺绣、珠宝的迷人光辉，形成了浓艳而神秘的东方韵味，是时装设计中常常运用并极具特色的一种风格。

服装设计根据时代的审美需求，将民族服装的特色揉合于现代设计中，是对民族风格的发扬与创新。这种民族风格的时装在每次兴起、流行、衰落的迴旋中，都注入了新的时代内容和时代风貌。

三、个人风格

服装设计师常在设计中表明自己的独特审美观念和创作个性，创立自己的思维形象和工作作风，从而形成了设计师的个人风格。由于有了众多设计师及其各具特性的设计风格，使时装舞台上呈现出百花齐放、多姿多彩的景象。本世纪初以来，许多国际时装大师以其卓越的设计才华和独特的设计风格而盛极一时，并在时装的发展历史中产生了深远的影响。

以下简单介绍几位著名的时装设计大师的个人风格。

夏奈尔有“时装女王”之称，她的作品线条简洁且具有很强的实用性，在服装比例和均衡的处理上功力深厚。以她名字命名的“夏奈尔”套装数十年盛行不衰，苏格兰粗呢配以黑白犬齿图案，美丽得体；金属纽扣、

长项链、以及金属与珍珠结合的腰带，更显精致典雅。在色彩运用上以深暗及中性色调见长，显示出华贵而令人兴奋的特点。见彩图21。

迪奥是一位擅长于研究时装轮廓线的造型、讲究比例与均衡的时装设计大师，体现女性的身姿和时装的线条是他的独到之处。他相继推出时装轮廓的A型线、H型线、S型线和郁金香型线等，将服装的外轮廓与内结构有机地结合在一起，完成了优美的服装造型。

圣洛朗(Yves Saint Laurent)的设计受绘画大师毕加索和中国画的影响较多，以绘画的求新精神从事时装设计。他十分推崇欧洲传统的古典优雅，选料精致，造型挺括而富有弹性，线条简洁而显彰身段。他的设计形式虽然多种多样、富于变化，但都兼具温柔妩媚与洒脱硬朗的风格。

三宅一生(Issey Miyaki)是在欧洲时装界成名的日本设计师，他的时装设计具有强烈的绘画与雕塑的特点，被人们称之为软雕塑。他在设计中常采用日本的丝、麻织物和硬挺的面料，使服装造型显得奇特而别致，其松散式的形态与穿着结构富有日本民族服装的风格。见彩图22。

第三节 服装设计图

服装设计需要良好的美术基础。除能正确掌握人体的比例、造型和动态，将时装模特儿的姿态画得仪态优美、生动传神外，同时还应将服装的造型、结构、动态、面料质地、图案色彩以及预想的穿着效果，较真切地画出来。这些都要求设计者具备绘画的技巧与基本功。

服装设计中的绘画形式有两类，一类是时装画，一类是服装设计图。时装画属商业

性的绘画，它包括时装封面画、时装广告画、时装宣传画、时装杂志插图等。时装画着重技巧，强调气氛和视觉效果，既可画得精细逼真，也可用写意或夸张的笔调表达服装的神韵。服装设计图则是服装设计构思的一种图示形式，以下予以具体说明。

一、服装设计图的作用

服装设计图是表达服装艺术构思和工艺构思的效果与要求的一种绘画形式，它是设

计构思中至关重要的环节。

服装设计图强调设计的新意和服装的具体形态。设计师将新款式服装准确、生动地描绘出来,供服装厂商或个别订制者选择,使他们能根据设计图所提供的预想穿着效果,较有把握地选订新的设计款式。因此,服装设计图应该达到画面效果与成衣效果的一致,否则,将使选样者感到不满意,甚至推翻已订的设计款式。

服装设计图除争取选样订制外,还具有为服装缝制提供工作指示的作用,使打样技师与缝纫车工能按照设计意图和要求,制作出样衣。为此,绘画设计图时必须对成衣胸有成竹,对设计中的服装各部位造型、尺寸及工艺要点,都需准确把握,使成衣在艺术上和工艺上都能完美地体现设计构思。

二、服装设计图的内容

服装设计图包括三方面的内容,即服装效果图、平面结构图和相关的文字说明。

(一) 服装效果图

服装效果图是以写实的手法,准确地表现着装的效果。一般采用8~9头身的体形比例,以取得优美的形态感。服装的轮廓造型、衣服的褶皱感与下垂感等要画得自然生动,接近成衣的效果和穿着效果。一些设计的新意和要点,可在人的动态上加以强调,或在绘画上作些夸张以吸引人们的注意。例如强调肩部造型和贴腰造型的设计,可画半侧面形体,以手叉腰,突出肩部、腰部和臀部的刻画;而脸部、头发、手、脚等则不必过于仔细描绘,只要姿态生动正确即可。

服装效果图的构图可以是单独一人,也可以多人形成一个系列,视服装款式而定。模特的姿势以站立为好,同时手、脚略分开,重心落在一只脚上,强调人体的S型形态。在这样的构图中,衣服长短与人体的比

例是否适当,服装的垂感与轮廓造型是否有新意,以及人体着衣时服装最重要的部位——肩、腰、臀三围曲线是否优美等等,均可以让人一目了然。

(二) 平面结构图

平面结构图是将服装的平面形态画出来,其中包括衣服各部位的比例,以及衣服的内结构线,如袖形、领形、剪缉线、袋、门襟、纽扣、拉链等等。如有暗藏的袋、复杂的结构或特别的设计、装饰,则可用旁附图示明。最后标明衣服的主要尺寸,并贴上所选的面料标样。

(三) 文字说明

在服装效果图和平面结构图完成后,还应写上必要的文字说明,如设计意图,工艺制作上的注意事项,面料、辅料和配件的选用要求,装饰方面的具体问题等。要使文字与图画相结合,全面而准确地表达出设计构思的效果。

三、服装设计图的绘画方法

服装设计图是直接赢得人们注意的画作。绘制是否优美醒目,技巧是否娴熟流畅,对于能否选样入围是十分重要的。因此要努力学习绘画技法,包括人体素描、速写、服装色彩及水彩画、水粉画等。

服装效果图常采用水彩画、水粉画的形式表现;此外,也可用粉笔、油画棒、彩色铅笔、彩色水笔、毡笔等多种工具进行绘画。通常为取得最佳效果,可以几种工具同时运用。如画的主体用水彩画法,衣服上的图案用彩色铅笔略为描绘,最后以钢笔勾勒,使画面结构清晰,关键之处需交待清楚。

服装的平面结构图应准确工整,各部位的形状、比例要符合服装的尺寸规格。一般要以单色墨线勾勒,线条正确流畅,整洁规则,以利于服装结构的如实表达。

第五章 服装面料的材质与色彩

服装设计的三大要素是造型、材质与色彩。有了良好的造型与结构的设想,还需通过相适应的面料材质与色彩,才能使设计构思得到完美体现。若对于服装材料选用不慎或漫不经心,则会破坏设计造型的整体效

果。因此,如何从审美性和科学性两个方面充分发挥服装材料的作用,正确选择、运用面料的材质与色彩,是服装设计中一个十分关键的问题。

第一节 服装面料的材质

服装首先给人以印象的是面料,这是服装中必不可少的部分。不同的服装对于面料的外观和性能,诸如织纹、图案、色彩、塑形性、悬垂性、吸湿性、保暖性等等,都有各自不同的要求。这些有关面料材质的知识,是设计者必须具备的。

一、服装面料的材质

材质包括材料与质地两个部分。材料是指面料物质的类别,服装材料主要是纤维制品,如棉、毛、丝、麻、化学纤维等织物;质地是指纤维、纱线编织而形成的纹理结构和性质,如厚、薄、轻、重、粗糙、细腻、光泽、毛绒等。对面料材质的认识可以从感觉和触觉两个方面去获得。感觉是视觉和触觉对材质的感性认识,经观看和触摸分析,便能进一步了解到面料的材料和质地。正确地选用材质并体现材质美感,能使服装达到形与质的完美结合,因此对面料的认识与感受是服装设计与创新的基础。

现将服装面料中常用的材料及其性质作一简要介绍。

(一) 棉织物

由天然棉花纤维纺纱、制织而成,具有保暖、吸湿、透气、耐磨擦、柔软舒适的特性,但弹性较差,缩水率较大,是十分普及的大众化的服装面料。

常用的棉织物有平纹类的平布、府绸、麻纱、罗缎,斜纹类的卡其、哔叽、华达呢,绉纹类的横贡缎、直贡缎,色织布类的牛津布、线呢、劳动布,起绒类的平绒、灯芯绒、绒布,趋皱类的皱布、泡泡纱、轧纹布等。

棉织物有温暖、朴素、亲切的感觉,常作为家庭用服的面料。

(二) 毛织物

毛织物以羊毛为主要原料,具有良好的保暖性、吸湿性和弹性,光泽柔和,手感柔软,是一种高档服装面料。

常用的毛织物有精纺类的凡立丁、派立司、啥味呢、哔叽、华达呢、马裤呢、花呢、粗纺类的制服呢、麦尔登、大衣呢、法兰绒、长毛绒、粗花呢等。

毛织物有温暖、华美、典雅、挺拔之感,常用于办公、社交等较为严肃的正式场

合穿着的服装。

（三）丝织物

丝织物是指以蚕丝为原料织制的真丝绸,包括桑蚕丝织物与柞蚕丝织物两种。丝绸织物具有明亮、悦目、柔和的光泽,吸湿透气,轻盈滑爽,弹性好,属高档服装面料。

丝织物品种丰富,计有纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、绸、锦、缎、绾、葛、呢、绒等14大类。常用的丝绸面料有电力纺、乔其纱、斜纹绸、双绉、软缎、塔夫绸、双宫绸、古香缎、织锦缎、金丝绒等。

丝织物高雅华丽,飘逸多姿,常用于社交服,以获得雍容华贵的效果。

（四）麻织物

麻织物是由麻植物纤维纺纱、织制而成,主要有苕麻布和亚麻布两种。麻织物强度高,弹性好,舒适透气,易洗快干,凉爽挺括,常用于夏日便服、西装、绣衣的面料。

（五）化纤织物

化纤织物包括人造纤维织物和合成纤维织物两类。人造纤维织物有富春纺、无光纺、人棉布等,柔软滑爽,吸湿透气,但弹性差,缩水率高。合成纤维织物有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶类的各种面料,如柔姿纱、尼丝纺、腈纶花呢等。合纤织物具有稳定性好、保暖耐穿的特点,但吸湿透气性差。化纤织物是一种平民化的面料,虽在外观感觉上可以仿制天然纤维类织物,如仿丝绸、仿棉麻、仿毛料,但只限于一般日常便服使用。

（六）非纺织材料

服装面料中的非纺织材料包括裘皮与皮革等。这类材料保暖性好,质地紧密而挺括,是冬季防寒服的最佳面料。尤其是天然裘皮和皮革,温馨而华贵,适宜于高级服装的制作。

上述各种面料材质由于织造和处理工艺的不同而有变化,如机织、针织、编织、提

花、印花、涂层、砂洗、水洗、轧纹等等,风格面貌更是日新月异,变化无穷。随着新科技、新工艺的发展,将会有越来越多的新颖服装面料问世,为服装设计的创新、开拓提供了广阔天地。

二、面料材质与服装造型

服装设计是通过面料材质的不同造型完成的。不同的面料在造型风格上各具特性,如何根据服装的机能要求选用恰当的面料,如何利用面料的质感和塑形性体现服装的造型,使面料材质与服装造型这两者完美结合,相得益彰,这是设计成功与否的重要环节。

长期以来,某种服装选用哪一类面料,或某种面料适宜制作哪一类服装,已形成了一种约定俗成的常规与常识。如西装选用中薄型毛料,晚礼服选用丝织锦缎,厚呢料适宜做大衣,亚麻布适宜做夏装等。但近年来,一些打破常规的设计亦给人以别致新奇之感,如以砂洗绸制成的西装显得休闲而浪漫,针织面料制成外衣T恤具有潇洒明快的风格。因此,设计人员应该掌握不同面料的性能、质感和造型特点,使面料的选用做到有的放矢,合适相配;同时还要根据服装流行趋势的变化,独创性地试用新型面料或开拓面料的使用领域,使服装造型更具新意。彩图23所示为棉麻编织物与光洁细腻的丝绸相结合的对比设计,彩图24所示为光泽丰满的厚重缎料与羽绒珠相结合的对比设计,这些设计都取得了较好效果。

现将不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的运用介绍如下。

（一）柔软型面料

柔软型面料一般较轻薄,悬垂感好,造型线条光滑流畅而贴体,服装轮廓自然舒展,能柔顺地显现衣着者的体形。彩图25所示为用轻薄麻纱面料做成的服装。

这类面料包括织纹结构疏散的针织面料

和丝绸面料。针织面料质地柔软，垂感良好，弹性也极好，平纹针织物的延伸率一般可达到20%。因此针织面料的服装可省略一些剪缉线和省道，轮廓与结构线条简洁，常取长方形造型，使衣、裙、裤自然贴身下垂。由于织物本身所具有的弹性，简练的造型依然能体现人体优美的曲线。丝绸面料中的双绉、软缎、丝绒和经砂洗处理的电力纺轻盈飘逸，柔和的服装线条可随人体的运动而自如流动。因此丝绸面料的服装多采用松散型和有褶裥效果的造型，如落肩宽松式衬衣与茄克装，皱褶型的大筒裤、喇叭裤、裙裤和连衣裙等，以表现面料线条的流动感和潇洒自然的风格。

一般织物的斜向纹理具有最佳的弹性、垂感和柔软度，所以45度斜向剪裁的面料能产生柔顺贴身的衣着效果，但设计时应减少缉缝线和省道，以免引起布料过于拉伸而变形。

（二）挺爽型面料

挺爽型面料天然硬挺，造型线条清晰而有体量感，能形成丰满的服装轮廓，衣着时不紧贴身体，给人以庄重稳定的印象，见彩图26。

这类面料包括棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布、各种中厚型的毛料和化纤织物。丝绸中的锦缎和塔夫绸也有一定的硬挺度。使用挺爽型面料可设计出轮廓线鲜明合体的服装，以突出服装造型的精确性，如西装、西套装、西裤、连衣裙、茄克衫等。也可采用细皱和褶裥的手法，设计形态丰满的衣袖、蓬松的裙子和具有体积感的服装。欧洲传统式的夜礼服就常以塔夫绸、生丝绉和云纹绸等挺爽型面料制作，从而获得最佳的塑形美感。

（三）光泽型面料

光泽型面料表面光滑，并能反射出亮光，有熠熠生辉之感，常用来制作夜间礼服

或舞台演出服，以取得光泽闪耀、华丽夺目的强烈效果，见彩图27。

这类面料大多为缎纹结构的织物，有软缎、绉缎和横贡缎等。缎面的光泽因材料和织物经纬密度的不同而有所区别。人造丝与其他化纤软缎的光泽反射最强，但光感冷漠，不够柔和，一般作为舞台演出服装用料；真丝绉缎光泽柔亮细腻，质地华丽高雅，可用于高档礼服的制作。织物经纬密度小，光泽较弱而质感柔软；织物经纬密度大，则光泽丰满但质感较硬挺。柔软的光泽型面料如软缎和绉缎适宜制作长方形造型设计的服装，并可采用一些褶皱装饰，以体现织物光滑柔顺、下垂流动的线条，如旗袍或旗袍式的西式礼服。织锦缎是一种织纹较密的光泽型面料，其硬挺的质地无论是经向或是45度斜向剪裁，都不会产生下垂感，而且易折皱，塑形性较差。因此不可用太夸张的造型，一般以省道和剪缉线表现形体感，如西装、衣裙套装等。

光泽型面料的衣着有耀眼华丽的膨胀感，在服装总体造型上应以适体、简洁、修长为宜。不过一些炫耀性或演示性的服装设计则又当别论。此外，有一种经压烫而产生光泽的棉布和化纤织物，仅在织物表面形成某种亮光膜，通常仍能保持面料材质的特性，造型设计则可根据面料的质感而定。

（四）厚重型面料

厚重型面料质地厚实挺刮，有一定的体积感和毛茸感，能产生浑厚稳定的造型效果。这类面料包括粗花呢、大衣呢等厚型呢绒，以及纺缝织物。彩图28采用羊毛绒针织面料与裘皮料相结合进行设计，具有厚重感。彩图29采用纺缝织物，显得厚重、保暖性好。厚重型面料一般有形体的扩张感，若叠缝层次多则更显臃肿。因此不宜采用过多的剪缉线和褶裥，服装造型和轮廓也不宜过于合体贴身和细致精确，以A型和H型造型最

为恰当。日常的大衣和便装大多是这种造型风格的设计。

（五）绒毛型面料

绒毛型面料指表面起绒或有一定长度的细毛的面料，如灯芯绒、平绒、天鹅绒、丝绒，以及动物毛皮和人造毛织物等。这类面料有丝光感、显得柔和温暖，其绒毛层增加了厚度感和独特的塑形魅力。

绒毛型面料因材料不同而质感各异，在造型风格上也各有特点。平绒和灯芯绒有厚型布织物的硬挺度，可以设计出适体型的西便装、套装、裙、裤等，能显示出清晰而严谨的轮廓造型。天鹅绒和丝绒光泽明亮，手感柔和，有丝绸般的下垂感，过多的缝缉线会影响其平滑柔顺的悬垂效果，因此一般以A型和H型的造型为宜。彩图30所示为天鹅绒礼服上衣。若以丝绒面料设计造型夸张或体积感较强的服装，则可借助于适当的辅料予以衬托。毛皮面料的毛绒覆盖成一定的厚

度，柔软蓬松，衣着时具有很强的扩张感，服装造型一般采用简洁的A型和H型。

绒毛面料设计时要注意毛绒的方向一致性，毛绒有倒毛和顺毛的方向之别，毛的倒向不同会产生不同的光泽，因此顺毛剪裁是十分重要的。

（六）透明型面料

透明型的面料质薄而通透，能不同程度地展露体形，具有绮丽优雅、朦胧神秘的效果，见彩图31。这类面料包括棉、丝和化纤织物，如乔其纱、绉条绉、生丝绉、棉质巴厘纱、化纤蕾士等。透明型面料的质感分为柔软飘逸和轻薄硬挺两种，设计造型时可根据柔、挺的不同手感灵活而恰当地予以表现。此外，还应多展示面料的透明度，使衣着者的体形与肌肤若隐若现，产生迷离朦胧之美感，因此常用线条自然丰满、富于变化的H型和圆台形的设计造型。

第二节 服装面料的色彩

一张优美的绘画作品，是画家凭借自己的审美感和经验，在调色板上调配出丰富的色彩而绘制出的。服装设计也是如此，绚丽多采的服饰是设计师选用不同花纹色彩的面料，遵循一定的美学原则予以协调综合而产生的。

色彩学是一门复杂的专业性学科，有关色彩的基本原理与知识，详见《服装色彩学》一书。这里仅就与服装面料关系密切的几个方面，加以说明。

一、色彩与面料材质

服装色彩是通过不同材质的面料体现出来的，因此色彩与面料材质是紧密相关的统一体。在进行服装配色设计时，掌握好色彩与面料材质的关系极为重要。

面料的纤维性能和组织结构不同，对于光的吸收和反射程度不同，所反映出的色彩效果也各不相同。即使是同一色相的颜色，也能因材料质感的变化而产生异样的情感。同样的纯红色，表现在毛料织物上，显得温暖高雅；表现在化纤和丝绸织物上，则显得豪华艳丽。因为毛料表面绒毛的漫反射作用，使强烈的色彩变得柔和而稳定；但在丝绸等光泽型面料上，光线的直接反射使色彩变得热烈而刺激。因此，一般说来毛料的色彩配置较易掌握，无论是对比色、调和色或同类色，都能收到良好的效果。光泽型面料的色彩配置难度较大，宜使用纯度变化、明度变化或中性色调和的配色法，以取得优美协调的色彩效果。

如上所述,在理论上同属一个色相的颜色,依附于不同的面料后,便产生了各具特性的色彩感情。若只教条地运用色彩的基本知识原理,而忽略由面料材质引起的色彩感觉的变化,将会在服装设计制作时发生意想不到的错误。色彩感与面料质感的配合是无限的,设计师需对各种色彩和面料质感先有一个总的认识,然后在设计运用中将理论知识与实际感受及配色经验互相结合,以选择判断最佳的色感与质感的组合。

二、色彩与面料图案

服装面料图案的内容和表现方法十分丰富。从工艺上分,有织花图案、印花图案、刺绣编织类的工艺图案;从结构上分,有单独图案、二方连续图案、四方连续图案;从内容上分,有花草鸟兽类自然图案、器物建筑类人造物图案、风景图案、人物图案以及点线面类的非定形图案;从风格上分,有民族图案、东西方传统图案、现代图案等。

不同形态的图案通过与色彩、材质的有机结合,显示出各具特色的魅力。从色彩上看,单色图案在服饰中易取得协调统一的效果,适宜于大方、朴素和有个性化的设计,适应范围很广。时装大师夏奈尔设计的妇女套装,即是运用单色效果的黑白犬齿纹苏格兰呢为面料,具有高雅大方的气质。常见的一些单色图案,如白地蓝点、黑地白花等面料,用于服装设计中能取得明朗优美的整体感。

多色图案表现出的情感较为复杂,有的浓郁深沉,有的轻松活泼,有的柔和沉静,也有的会使人产生异国情调的色彩联想。如果选用不当,易产生拥塞杂乱之感,破坏服装的整体效果。因此选择多色图案的面料时,应注意以下几个方面:

(一) 强调主色调

在多色图案中,各色的分量并非均等,其中必有一色分量较多。可以选用此色作为服装的主色调(也称为统一色),用来协调

和统一其余色彩。如多色印花面料的衬衣,选择印花图案中主要的一色作为裙、外套和帽子的面料色彩,在使用面积上加以强调,这一色彩便成为整装的主色调,并以其占主导地位的色彩来统一服装上的诸多色彩,取得丰富而又谐调的色彩效果。

(二) 加入中性色

黑、白、灰为中性色,它们与任何一种彩色都是调和的。在多色图案面料运用时,加入适当的中性色面料,可达到整装效果的和谐、统一。如以红、绿、黄、紫等鲜艳对比的多色印花面料作衬衣时,配以黑色或白色短裙、帽子和外套,活泼而略显稳定,具有明朗醒目之感。

(三) 强调风格

世界各国、各民族都有其传统的服饰图案和色彩,体现了各具特色的风格。当面料图案和色彩的风格与服装的风格协调一致时,也能产生和谐、优美的整体感。如取材于印度服式的时装设计,在选择面料的花色时可强调印度风情,卷草图案、金银五彩宽条纹,以及棕、土红、松石绿、宝石蓝等色,虽然色彩缤纷浓艳,但由于洋溢着强烈的印度风格,与服装的风格十分统一,因此能给人以别具一格的美好印象。

三、色彩与面料流行

服装面料分为素色和彩色两大类,素色是色彩单纯的素织物,彩色是色彩多样的花色织物。这两类面料在服装设计中同样重要,也同样受到人们的喜爱。

与服装款式的流行和变化一样,服装面料也在流行趋势的影响下,不断地更迭变化,时而流行素色面料,时而又风行花色面料。如40年代末,由于时装注重轮廓造型而流行素色面料;50年代后期,服装的形态让位于色彩,鲜艳明丽的花色面料极受青睐;后来当人们厌倦了彩色时,又兴起了单色,流行富于纹理的砂洗石磨牛仔布。此外,服装面

料的色彩还受到时代艺术和科技的影响。如欧普艺术、蒙德里安构成艺术促成了时装设计中色彩对比的流行，鲜艳的面料在服装上形成几个大的色块，给人以新奇独特之感。近年来，相继出现了以闪烁晶莹的金属和塑胶材料制成的服装，或是在面料上施以闪亮的金属色彩，形成了面料花色的新潮流。一

些源自非洲土著民族和古老埃及文化的土俗色彩与图案，也极受时装设计师推崇，表现了在服装色彩上的新追求。

服装领域一向是崇尚流行意识的，面料的色彩与花纹也是流行浪潮中的主角。因此，及时把握面料色彩的流行特点和流行趋势，才能设计出为人们所需的崭新服装。

第六章 服装样衣与服装信息

第一节 样衣的产生与实际意义

一、样衣与工业样衣

成衣在批量生产之前,首先要做成样衣与工业样衣,在生产工厂和商业贸易上又称作实际样品。

(一) 样衣

样衣是提供给商业部门作为订购的样品。借此可以直观地评估服装的艺术构思、工艺水平、衣着效果、面料与辅料的选用以及价格的高低,以便考虑市场销售的可能性。

样衣的试制过程如下:

1. 纸样 根据款式造型,标出衣服各部件的尺寸,并画出纸样(1:1裁剪图)。纸样选用的纸张视不同面料而定,薄型面料如丝绸、仿真丝的化纤织物等,可用白报纸;厚型面料如呢绒毛料,应选用牛皮纸。

2. 坯样 将白坯棉布按纸样裁剪后缝成的衣服,称为坯样。坯布的质地应与面料相仿,如丝绸面料选用薄的棉坯布,呢绒面料选用较厚的棉坯布。坯样制成后挂至人台上,用以检验成衣的造型是否与设计相同,核对比例和线条,并作修改补正。一些装饰褶和复杂结构的剪裁,于坯样缝制前可以直接在人台上进行,以取得满意合体的效果。此外,还须检验衣服在动态与静态中的轮廓变化和服饰效果,使样衣剪裁时能够据此合理调整。如贴身型的服装需有恰到好处的放松量,抬手举足活动时才能不受影响,较为

自如,运动后亦能使衣服的造型还原不变。坯样中的这类问题经仔细检查后,须在纸样上一一予以修改。

3. 样衣 根据修改后的纸样,使用选定的面料、里料、辅料,即可制成样衣。

为大规模生产而进行的设计,最受限制的因素是价格和市场。因此样衣的成本核算,以及样衣的标准尺码(小号、中号、大号),都应考虑到市场的接受能力和各种体型的衣着对象。此外,设计中一些关键的造型线条,在剪裁缝制样衣时要精确细致,使设计构思通过样衣能得到完美的体现。

(二) 工业样衣

工业样衣是根据客户提供的样衣和订单的规格、尺寸要求而制作成的生产样衣。在下达生产之前,需进行面料的缩率测试、生产工艺流程的合理安排,以及样板的推档等。批量生产时,工业样衣成为检验产品质量的依据,因此工业样衣制成后,必须经客户确认,方可投入生产。

工业样衣在试制过程中须注意以下问题:

1. 布料缩率 工业样衣的样板尺寸必须将面料、里料、衬料的缩水率计算入内,以保证服装成品的规格与样衣的一致。如呢大衣的样板尺寸应包括蒸气整烫中的缩率以及呢料与里布各自不同的缩率。真丝砂洗成衣的样板也须考虑衣服经砂洗后,面料经向

与纬向的不同缩率。

2. 生产效率 工业样衣有别于个别顾客订制的服装,大批量生产的服装需简化某些结构,以便提高生产效率,保证质量。因此,合理化的服装结构和工艺流程,严格的工艺单在生产中具有保证产品规范化的作用,这是工业样衣试制时必须注意的。

3. 机械设备 工业样衣试制中还需包括机械设备的选用。如有些衣服胸前的一排褶裥装饰,或是百褶裙的定型工艺等,均要选用专用设备辅助生产。

4. 技术探索及其他 工业样衣试制直到正式投产前,还有许多问题需认真探索,其中包括技术、设备、经济效益以及日产量方面的问题。目前,对工业样衣进行技术方面的探索是设计人员和科技人员共同研究的新课题。例如登山服、滑雪服内衬保暖材料(羽绒、太空棉等)选用重量的多少,可通过人体衡温测试,以及不同结构服装(封闭式或敞开式)保暖性的测试,制定相应的标准。因此,发展中的成衣业要求以现代科技、新材料、新设备、新工艺和先进的企业管理为基础,凭借设计师和工艺师的丰富经验,创造出最科学的设计和最先进的加工手段。

二、样衣工作分析

服装工厂与服装公司多数都备有设计室或打样中心(样板房),它们的任务大致是相同的,前者主要致力于服装新款式的设计与研制;后者一般设在工厂,是生产技术科的一部分,主要任务是制作工业样衣和生产样板。样衣工作是确保成衣生产销售的第一步,也是服装工业的重要环节之一。设计师应该明确样衣工作的任务和职责,认识样衣工作的科学性、细致性和重要意义,认真对待这项工作。

为成衣生产进行设计研制的设计师,他的工作应包括以下几个方面:

(一) 创造新的款式

设计师应掌握当前服装流行动向,预测未来发展趋势,结合个人的艺术风格,创造新的服装款式。可综合国内外情报、杂志图片、服装实物,以及人们的衣着趋向等资料,作为设计的提示,进行创新设计。例如预测到60年代“迷你”风格的服装即将流行,设计师便可把握风格特征,设计出线条精干利索的迷你裙和斜肩窄腰的上衣,并采用60年代流行的五彩缤纷的色彩;同时将新的服装材料溶入设计,创造出顺应当代人们要求的舒适、简明的衣着观念和具有时代风貌的新颖衣装形象。

(二) 正确选择面料

设计师应对服装面料,尤其是对新型的纺织品面料具有敏锐的觉察力,并且正确地加以选择使用,保持织物风格与款式风格的一致性。如丝绸面料适宜于舒适宽松型服装的设计,以保持轻柔飘逸的丝绸特性;呢绒面料宜用于严谨的中山装、西装、大衣等设计,以便充分表现面料的塑形特征。

正确地选用面料,还要不断更新传统面料的用途。如针织布一向是内衣用的材料,但近年来流行用于T恤衫、运动衫等外衣的制作。此外,设计师还应注重面料的服用功能分析,以确定服装正确的放松度和最佳比例。如同一只款式的纸样不能用于不同厚薄的面料上,厚的面料有膨胀感,在放松度和比例上需适当缩减。因此,设计师要注意积累有关面料选用上的知识与经验,以有助于设计与生产。

(三) 设计衣着新形象

服装的设计除着意于款式的创新,还应重视新形象的设计,这包括新型辅助材料和服饰用品的选用。服装造型必不可少的辅助材料有各种衬料——有纺衬、无纺衬、针织衬、绗衬、画衬等,各种垫肩,各式扣、襻、拉链,以及珠、绳、商标等配件;具有装饰作用的服饰用品有项链、手镯、耳环、

胸针、胸花、发夹；此外还有与整装相配的帽、鞋、腰带、手套、提包等。这些材料通过精心的配套设计，将有助于衣着新形象的创立。因此，设计师对于与服装有关的辅料、配件及各种服饰的美化知识，都要及时关注了解，以提高设计能力与审美水平，使服装的配套设计形象新颖，独树一帜。

（四）掌握市场需求

设计师需对样衣的销售负责，使其样品赢得订单和销售市场，为此应经常进行市场调研，掌握市场需求。如从地区需求差别看，我国北方市场服装尺码较大，南方市场则尺码较小，农村市场要求鲜艳的色彩，城市则多数要求协调的中间色。此外，还应注意样衣的成本核算和市场价格的估计，以便满足高、中、低档服装市场的不同需要。样衣的设计必须要有针对性、适应性，能为多数人接受，才能获得工厂企业的认可与欢迎。因

此，设计师要勤于市场调研，以保证设计方向的正确无误。尤其是在当代时装流行趋势变化极快的情况下，更要加强流行意识和市场意识，使设计的样衣适应服装市场日新月异的需求变化。

（五）重视工艺配合

设计师是样衣设计的主导，但样衣工作不是设计师一个人所能完成的，他必须与纸板打样工人、车缝工人通力合作。设计师首先要将自己的设计意图传达给打样技术工人，并与他们共同商讨纸样中每一条线能否正确地反映设计意图。在打样、推档、裁剪等方面也有一些技术性的问题需要解决，最后还要由车缝工将衣服合成，在工艺上体现服装的外观形态和内在品质。因此，样衣的制作是否顺利，是否能完美地展示设计特点，这些是与工艺技术上的配合分不开的。

第二节 服装设计标准化

工业样衣是针对广大市场和消费群众的，它必须综合大多数人的喜爱与要求。为此，需要对产品制定一个统一的标准。

“标准”是指产品设计、制作过程中必须遵循的各种规范。服装标准包含技术标准、号型标准、款式标准、艺术标准等内容。

一、技术标准

技术标准是针对不同档次服装的技术质量要求而制定的标准。由于服装的档次高低等级的差别，在工艺技术上便具有相应的质量标准要求。如果产品不符合标准的规定，就达不到等级要求而影响其档次水平。一件高品位的服装，对于暗缉线与明缉线每厘米（或每英寸）的针步数，断缉线的复针数，以及断线的位置、断线的次数都有严格的规定。商标位置的安排等也有一定的标准。这

些工艺技术上的质量标准是服装生产中必不可少的。

二、号型标准

号型标准是通过在全国男子、女子、儿童不同形体的普遍测量，采用其平均数制定的服装标准尺码。号型包括服装的胸围、领围、衣长、袖长、裤长、臀宽等一系列的尺寸。号型标准有助于成衣尺码的制定，也有助于购衣者根据自己的形体选择合适的服装。服装的号型在成衣生产和销售中具有重要作用。

三、款式标准

款式标准是工业样衣设计中的关键的标准。服装款式尽管千变万化，但不外乎由前后衣片、袖片、领片、袋片、前后裙片、前后裤片等部件组合而成，在组合的过程中有一

定的规范标准,这就是款式标准。

款式标准受服装的实用性和时代审美观念(即流行因素)的影响较大。当实用性与审美性完美结合时,新的款式便会有生命力,能够较为稳定地发展而不致昙花一现。这种新的款式便是这一类型服装的基础,并进而成为标准化的服装。如从旗袍演变而来的旗袍裙,已是裙装中的一种款式标准,在此基础上,可变化为一步裙、西装裙等。服装的款式标准包括以下两个方面。

(一) 线条

服装是由外轮廓线和内结构线组成的,这些线条是款式标准中至关重要的部分。

纵观各类服装的变化,在轮廓上均可概括为三种基本的几何形:椭圆形、长方形和梯形。如灯笼裙和下摆收缩的外套,外形似椭圆形;直腰长大衣、直腰外套与西装裙组装,外形即似长方形;紧身上衣与展开下摆的套装则成梯形。适当变化这些几何图形,改变其角度、集中程度和曲率,就能形成一系列相似的款式。现代服装的各种外轮廓形,都是在这三种图形的基础上演变而成的。

服装的结构线、分割线和装饰线常概括成几种标准的线迹,如包缝线、来去缝线、暗缉线、明缉线等。这些线迹有各自不同的功用与外观,服装的结构组合依靠各种标准的线迹,可显示出不同的外观风貌。如落肩袖使用明缉线(双缉线)可使肩袖平服,西装肩袖用暗缉线可使之圆润光滑。服装中的装饰线还需考虑整体协调感,如领面使用双缉线作装饰,则门襟、肩育克、袖克夫也须用双缉线装饰,以示统一。

(二) 零部件

服装的零部件如衣领、门襟、肩育克、袖克夫、口袋、扣襻等,虽然变化很多,但必须与服装轮廓造型协调统一,并注意随着流行趋势的改变而不断设计更新。日常衣装有许多相对稳定的款式,如男衬衣、西装、中山装、西裤、西装裙等,其服装结构和外轮廓长期稳定不变,只在领子、袖口、袋形等零部件上经常作些变换。这种零部件的变体设计可以创造出极其多样的款式,重要的是应使服装在不同变体方案中保持款式的特色,零部件之间要保持均衡与谐调,在统一结构的情况下有所创新。

四、艺术标准

工业样衣的艺术标准注重于功能性与审美性的和谐统一,无论是传统服装还是新潮服装,只要实用功能与造型风格能符合人们的需要和审美情趣,就能体现其社会价值和艺术价值。如传统的男西装起源于欧洲,造型合体、平挺,充分表现了人体自然的曲线美,风格严谨庄重,是西方服饰文化的典范,现已成为世界性的标准服装。

服装的艺术标准不是一成不变的,每一个历史时期的艺术标准为社会的政治意识、经济状况所支配,与社会的发展密切相关,因此服装的艺术标准随着历史的演变而不断更新。特别是在国际信息发达的今日,服装已超越某一国家和地区的范围,各个国家和地区相互吸取、渗透、融合,形成了具有广泛现代艺术特性的服饰文化,反映了当代人在衣着审美观念上的爱好与标准。

第三节 现代化的成衣设计

服装业的发展,与科技的进步、经济文化的繁荣以及人们生活方式的变化密切相

关。制衣业从往昔的量身裁衣式的手工操作,发展为大批量的工业化生产,形成了服

装的系列化、标准化和商品化。当今人们对服装有了更高的要求,不仅注重舒适美观,更讲究风格独特,甚至追求标新立异。由于崇尚时兴,时装流行的周期越来越短,这就促使服装业要不断改革现状,向现代化的成衣设计生产发展。

当前,服装工业采用新的组织管理方法,借助计算机技术,大大改变了服装设计和制作状况。目前应用的系统,包括以下几个方面:

一、服装款式设计、配色系统

这是一个用微电脑控制的、快速而多用途的款式设计与配色系统。整套系统包括草图绘制、服装款式和色彩搭配组合等,取代了以往的草稿纸和铅笔效果图,使设计工作能迅速、准确而又简便地在此系统上进行。设计师利用显象屏幕、光笔和数据图形输入板,可以绘制设计草图,按需要放大或缩小图象形状;也可以将各种服装的基本款形及零部件制成软件,供设计时选用和重新组合。此外,还可以借助电子计算机的色彩库作为调色板,在几分钟内改变图象颜色,选配合适的布料,以求得最佳设计效果。如果

配以电视摄象系统,则可以拍摄各种织物组织、图案和色彩,将其直接显示在屏幕上的设计草图中,以增强直观效果,提高设计质量。

二、自动推档排料系统

这是将电脑图形应用于成衣生产自动化过程而发展起来的系统。计算机运用数学坐标构图,将记录的形状信号翻译成数字信息输入存储器中。一个基本形状的重要特性和推档信息存入计算机后,就可以进行推档,并可画在样板纸上;同时还可用来为排料工构造排料图。这一系统能协助描样人员进行号型放缩、样板检修、排板及排料的绘制作业,具有节省布料、缩短工作周期、提高生产效率、确保服装品质和减轻劳动强度等功效。

三、电脑自动裁剪系统

这是适合成衣生产使用的自动裁床。这一系统可依照计算机完成的排料图,经由小型电脑控制的裁刀在裁床上运转,自动将裁片精确地切割出来。完成了这些精确的裁片,也就迈出了成衣生产自动化具有关键性的第一步。

第四节 服装信息的分析与收集

服装设计师的任务在于向社会提供既能体现时代精神和民族风貌、又富于现代审美情趣的服式。这并非脱离现实、冥思苦想所能达到,而是必须紧紧把握时代脉搏,洞悉国内外服装信息,掌握销售市场的变化以及社会消费心理的需求,才能顺应潮流、引导潮流,有所创造。因此,设计师对于服装信息的综合分析和广泛收集是极为重要的。

一、服装信息的综合分析

服装信息的综合分析包括四个方面:季节信息、传播信息、社会信息和市场信

息。

(一) 季节信息的分析

1. 气候的适应 掌握设计对象所在地区的气候情况和特点。

2. 季节的适应 批量生产的成衣总在每个季节到来前投放市场,因此,设计师必须了解前一、二年同季流行的服装款式,收集反馈信息,分析流行趋势,在预测的基础上提出可行的方案。此外,在季节性经销中,还须随时了解产品销售信息和销售深度信息,掌握畅销产品的趋向。

（二）传播信息的分析

1. 历史传播 服装是沿着社会历史发展的轨迹而同步向前的，虽然这是一个漫长的过程，但服装本身是具有其历史延续性的，从事服装设计的人员，应对服装的沿革与发展有足够的了解与研究。

2. 文化传播 服装是民族文化的一个组成部分，服饰文化的相互影响和渗透也是一种文化的传播。因此，对世界各国、各民族服装文化进行分析、吸收、融合，将大大丰富本民族的服饰艺术。在信息传播日益发达的当代社会，国际间服饰的交流与影响更为深入，一种新时装的出现，往往会兴起全球性的热潮。所以，对服装文化的传播信息，既要重视传统渊源的分析，也要注重时代思潮的分析。

3. 消费传播 层次不同的消费者构成了各种类型的消费群体，它们之间的相互传播、影响，形成了促进服装消费的主流。世界各国因政治、经济、文化的历史与现状不同，消费群体的结构亦有差别。以我国的情况综合分析，服装消费群体大致有五种类型：

先导型：经济力量强，文化层次高，有一定鉴赏能力与审美能力，偏爱个性化和情趣高雅的服装，是一个具有潜在力的群体。

时兴型：由大量经济宽裕的青年人组成。追求时髦，善于模仿，审美观念较模糊。他们购置服装有一定盲从心理，然而推动时兴服装的一支生力军。

传统型：有一定经济实力，重视传统审美观念，对服装的要求是大方、高雅、实用和有选择地顺应服装发展的趋势。这一由中老年组成的群体在服装消费中具有一定权威性。

实惠型：经济力量较单薄，购置服装时，价格因素是首要的，着意于服装的实用和耐穿。他们是廉价和削价服装市场的消费

对象。

保守型：多半是年老的长者，观念上因循守旧，对流行的时装存有偏见。但终究不能影响大势，最终是随着时代潮流缓步前进。

综上所述，可以看出：有第一类先导型的开拓和创新，才有第二类时兴型的模仿和追随，这也促使第三类传统型赶上潮流。有了时兴型的流行，才能产生过时削价的条件，而为第四类实惠型所享用。保守型的执拗与偏见，则会激发先导型创新的热忱和时兴型的追随。总之，消费者群体正是在这互相作用、互相制约的演变中，构成了消费信息链。

（三）社会信息

社会信息包括政治、经济、社会思潮、科技和生活方式等几个方面的因素，这些因素的动向对于服装形态的发展与变化影响很大，往往是新服式的先导，因此必须注意这种先导的启示。

1. 政治因素 在世界各国的历史上，凡有重大的政治变革，服装形式亦随之产生很大变化。如辛亥革命推翻了清王朝，便于活动的短装——“中山装”即代替了长袍马褂。

2. 经济因素 经济水平的提高，促使纺织、服装工业的发展，也使人们对服装的材质、造型和花色等不断提出新的需求。因此，服装消费的进展与经济的增长是成正比例的。

3. 思潮因素 社会思潮在服装信息中是一个重要的因素。一些文艺思潮和艺术风格的兴起，如欧洲的洛可可风格、构成主义等，对于服装设计产生了重大的影响。现代妇女的解放思潮使女装表现出了男性化、个体化的意识。

4. 科技因素 科学技术的发展，对于服装业有着直接的影响。新型纤维的应用、

新颖面料的问世、染织新工艺的改进,都给服装设计与生产开拓了广阔的创新途径。

5. 生活方式因素 人类的生活方式,随着物质生活和精神生活的提高而变化。衣着是生活方式的重要方面,处在高效率、快节奏的当今时代,应设计出与现代生活方式谐调的服饰,以适应人们工作与生活的需要。

(四) 市场信息

分析市场信息,掌握市场竞争策略,对于开拓新的服装形式和扩大时装流通规模,关系至为密切。具体可从下列几个方面来分析市场信息,以确定最佳构思方案。

1. 以新取胜 运用新造型、新材料、新工艺、新装饰、新色彩等进行创造性的设计,使服装市场保持旺盛的生命力和强烈的诱惑力。

2. 以优取胜 在服装市场中,消费者对服装的使用价值有特殊的关注,因此优质——款式优美、制作精良、使用价值高,应是设计构思的重要一环。

3. 以快取胜 在服装市场的竞争中,必须立足于快、先二字,抓紧时机,推出应时、应季节、应潮流的服式,步步占先,以快速取胜。设计师应敏锐地捕捉时机,设计打样快,批量生产快,宣传广告快,上市销售快,使设计的服装能快速占领市场。

4. 以廉取胜 价廉与物美是服装市场吸引消费者的两个主要条件。设计人员须极力降低成本,减少损耗,降低价格,做到质优价廉,扩大销量。

5. 以信取胜 良好的信誉是争取市场的关键,也是服装企业与设计人员共同努力的目标。建立良好信誉,最主要的是依靠产品的质量,此外也取决于经营作风。

二、服装信息的收集

收集服装信息是服装设计人员的一项重要工作,目的在于掌握服装发展的动向,走

在时代潮流的前面,引导服装的开发创新。服装信息收集的途径很多,信息量也很丰富,设计人员必须多方位地收集、分析、归纳、筛选、储存这些信息,把它们作为设计的依据。

(一) 考察消费者的心理要求

1. 通过访问、座谈、柜台征询、典型调查,以及商品展销、试销等方法,了解消费者对服装性能、品种、规格、质量、款式、花型、色泽等的要求。

2. 通过直接观察人们的穿着,了解市场流行趋势,收集新款式与新花色;同时还可考察各地风土人情、民间服饰及图案色彩,积累资料。

(二) 收集有关的统计资料

收集各类有关服装的情况资料并进行分析统计,统计资料要尽可能完整、准确、及时,以用来预测社会各层次消费群对服装的需求量。

(三) 收集世界服装信息

1. 收集国际流行色协会每年每季前发出的流行色卡。了解各国投产的流行新面料情况。

2. 收集巴黎、伦敦、米兰、纽约、东京每年两次的时装环球巡回展,以及高级时装表演会和面料博览会所发布的时装新款式信息。

3. 收集有关时装潮流的时代背景、社会经济、文化科技、文艺思潮动态等方面的信息。

4. 收集审美标准、审美趣味方面的信息。这类信息可从各类时装刊物中获得,具体注意以下一些情况的变化特点:外轮廓线的造型风格,衣料的选用,服装图案与色彩,发型与服饰品,以及流行趋势等。此外,还要注意收集民族服装信息和服装历史发展信息,以开阔视野,提高审美水平。

第五节 服装流行及预测

一、服装流行的含义及发生

流行,是在特定的文化条件下和在一定的时空范围内为人们广泛采用的一种非常规的行为特征。流行行为并不只限于服装,工业设计和艺术领域都有流行的存在,但在服装中流行表现得最为广泛和敏感。

服装流行意味着人们服饰审美心理和审美标准的变化,反映了在不同时代和环境条件下,人们的个性表现和社会规范之间的平衡和协调。因此,服装流行体现了整个时代的精神风貌,包含社会、政治、经济、文化、地域等多方面的因素,它是与社会的变革、经济的兴衰、人们文化水准、消费心理的状况以及自然环境和气候的影响紧密相连的。服装设计者应具备对流行的敏锐观察、分析能力,才能创造出新的流行样式。

流行是如何产生的?其中有许多客观因素,但更多的是涉及人们心理欲望的主观因素。流行的发生有以下几种情况:

(一) 自然发生

人们对流行已久的东西会产生厌倦,正如时装大师迪奥所说:“流行是按一种愿望展开的,当你对它厌倦时就会去改变它。厌倦会使你很快抛弃先前曾十分喜爱的东西。”衣裙下摆的长短变化、流行色的不断更迭,都是由于人们对流行已久事物的厌倦,进而便自然会产生对新颖或相反形、色的喜好。

(二) 必然发生

这是指随着社会、经济和生活方式的改变,所带来的审美趣味的必然变化。如工业革命和女权运动使贵妇人式的曳地长裙销声匿迹,随之而起的职业妇女服适合步入社会的女性的审美需求。

(三) 偶然发生

在社会生活中,某些偶然的政治、科技或文化事件也会引起服饰的某种流行趋向。如太空科技的进展使宇宙服流行一时,一场大型运动会的举行又能使运动装广为风行。

(四) 模仿发生

人们总是喜欢模仿自己所钦慕的人,自觉或不自觉地仿效名人、明星的衣着打扮,而名人的衣着行为就会成为推动流行的传播媒介。这类例子在生活中是不胜枚举的。

二、服装流行的规律

服装流行具有一定的周期和规律。一般说来,一种服装的流行从推出开始,经过普及达到流行高潮,最后退出流行,这称之为服装的生命周期。生命周期包括产生阶段、发展阶段、盛行阶段和衰退阶段,这也就是流行的一般规律。

(一) 产生阶段

流行之始如河流的源头,涓涓细水却预示着潮流所向。一般以法国巴黎为中心,最先孕育流行的趋势,每年举行两次时装发布会,展示著名设计师的最新作品,代表了世界时装发展的主流和倾向。

(二) 发展阶段

这是时装由演示性、艺术性向实用性、商业性的转化发展。时装公司和商店依照设计师的最新设计精神,结合市场流行状况,推出流行服装,使之成为社会上最时髦的新潮样式。

(三) 盛行阶段

这是流行的稳定阶段,时装为社会上的多数人接受,并进行大量的生产,形成了新的穿着潮流,流行也由此达到高潮。

(四) 衰退阶段

流行到达顶端后,曾风靡一时的样式已变得司空见惯,失去了新鲜感和时髦感,逐渐显得陈旧、落伍而被淘汰,流行终趋衰退。与此同步的是一轮新的流行周期又开始了。时装的流行就这样不断地演进、变化、向前。

三、服装流行的预测和推广

要预测流行,首先要掌握流行的历史,只有了解昨天,才能把握今天,进而预测明天。追溯20世纪以来的服装流行史,仅从服装轮廓造型看,就可以发现女装肩部、腰部、裙摆变化的规律性。如果更仔细地研究,还能从腰节线的高低变化及袖形和领形的变化中发现许多具体的演变趋向。依据这些历史资料的比较与分析,就能对服装流行的趋势作出总体性的推断与预测。

服装流行包括造型、色彩、面料、装饰和加工手段等诸多方面,其中流行特征最明显的是形、色、质。服装造型、面料色彩和材质的变化具有强烈的时代特征。因此,服装设计师应对流行的脉搏十分敏感,并及时注意服装的主题、结构、色彩和材料流行的新变化。如穿着风格的新倾向,造型结构的新改变,流行色彩的新格调,图案花派的新变化,面料材质的新开发,以至服饰品和发型的新特点等等,都要尽快掌握。信息灵通。当然,要捕捉流行的踪迹并非轻而易举,因为影响、制约流行的因素很多。有时一些偶然的事情也会带来令人意想不到的流行,如社会变革的突发、电影戏剧的上演等。但从哲学意义上看,偶然也是一种“必然”,所以设计师应注重有关资料的探寻归纳,从中分

析、推测服装流行的新趋势。

不同的时装式样具有不同的兴衰演变规律。英国一位时装专家曾绘制了一个时装曲线表,从曲线可看出,凡流行特征明显的服装,其曲线呈大起大落之势,即服装流行来得猛,去得快;反之,一般的便服和常服,其曲线相对平缓,即服装能保持相当的时期而不显得过时。服装的款式、色彩及面料都具有这一特性。由于人们的衣着需求是千变万化的,所以在流行的大潮中,往往是多条曲线交织在一起;各条曲线也并不是都有规则的,有的经过几十年才开始回复,有的在几年内便跌入低谷而销声匿迹。服装流行的这种特性需要设计师独具慧眼予以分析研究,对于某一款式或色彩、面料的服装,可以大致预测到它的流行趋向和流行趋势的急缓强弱。

服装的流行基于人类的社会特性和趋同心理,因此,流行可以运用人为的手段加以促进和强化,以扩大流行的影响并吸引更多的追随者。一般运用广告、传播媒介和时装发布等方式对新的潮流趋势进行权威性的宣传,可以诱导消费者对新趋势的注意,进而产生追随的欲望,促进购买行为。此外,运用树立形象的方法,以名牌、名家的形象宣传流行趋势,使人们产生一种追随时尚的精神需求,从而形成非理性的从众行为,刺激购买欲望。随着服装世界的千变万化和市场竞争的日趋激烈,认真研究时装流行的客观性,寻求时装促销的多种途径,已成为服装设计师必须关注和研究的重要问题。

第七章 童装设计

儿童是社会的未来、国家的希望。童装在儿童生长、发育阶段有着极为重要的作用,是培养下一代人意识、习惯、审美等素质的

中介手段之一。因此,童装设计肩负着培育儿童和美化儿童的特殊使命,在服装设计领域中占有独特的地位。

第一节 儿童的生理、心理特性

一、儿童的生理、心理特性

儿童时期是指从出生到16岁这一年龄阶段。根据生理特点和心理特性的变化,可分为婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期和少年期。

(一) 婴儿期

从出生至1周岁为婴儿期,这是儿童身体发育最显著的时期。出生后的2~3个月内,身长可增加10cm,体重则成倍增加。到1周岁时,身长约增加1.5倍,体重约增加3倍。在此期间,婴儿的活动机能亦逐渐发达,如4~5个月能翻身,6~7个月能自己坐起,8~9个月能爬来爬去,10~13个月能学走路或自立行走。

婴儿前期基本是睡眠静态期,3个月时每天有60%的时间为睡眠,6个月时为55%。儿童在这一时期的特点是睡眠多、发汗多、排泄次数多、皮肤细嫩。

(二) 幼儿期

1~3岁为幼儿期。这个时期的孩子体重和身高都在迅速发展,体型特点是头部大、脖子短、身体挺、腹部凸。此时孩子开始学走路、学说话,有一定的模仿能力,能简单认识事物,对于醒目的色彩和活动的东西极

为注意,游戏是他们的主要活动。

(三) 学龄前期

4~6岁为学龄前期。体型的特点是挺腰、凸肚、肩窄、四肢短,胸、腰、臀三部位的围度尺寸差距不大。身体高度增长较快,而围度增长较慢,按八头身比例,4岁以后身长已有5~6个头高。这个时期的孩子智力、体力发展都很快,能自如地跑跳,有一定语言表达能力。同时已能吸收外界事物和接受教育,学唱歌、跳舞、画画、识字。男孩与女孩在性格上也显出了一些差异。

(四) 学龄期

6~12岁为学龄期,也称小学生阶段,这是孩子运动机能和智能发展显著的时期。孩子逐渐脱离了幼稚感,有一定的想象力和判断力,但尚未形成独立的观点。生活范围从家庭、幼儿园转到学校的集体之中,学习成为生活的中心。男女体格的差异也日益明显,女孩子在这个时期开始出现胸围与腰围差,即腰围比胸围细。

(五) 少年期

13~16岁的中学生时期为少年期,这是少年身体和精神发育成长明显的阶段,也是少年逐渐向青春期转变的时期。女少年胸部

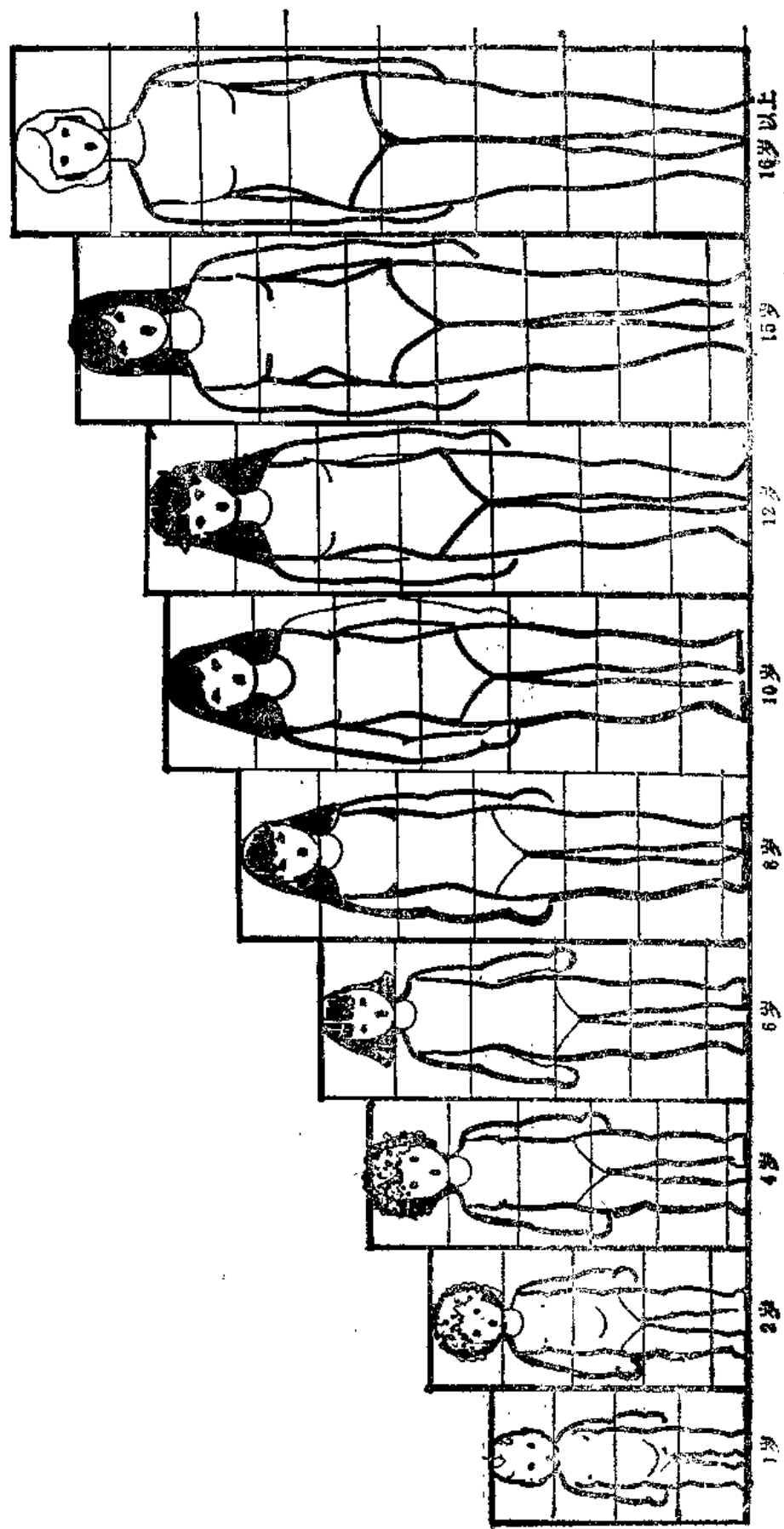

图 7-1 不同年龄的头身比例

开始丰满起来，臀部的脂肪也开始增多。男少年的肩部变平变宽，身高、胸围和体重也明显增加。由于生理的显著变化，心理上也很注意自身的发育，情绪易于波动，喜欢表现自我，因此，少年期是一个动荡不定的时期。

二、儿童的体形特点

儿童时期是身体发育成长的高速阶段，从出生到少年，体形随年龄增长而急剧变化。以头身比例看，婴、幼儿头部特大，三头身表现婴儿体型，四头身表现幼儿体型，以此类推，到16岁就可以采用成人的八头身

比例了(图7-1)。

由图7-1可见，儿童在成长阶段中，高度增长速度快，而围度增长不明显，这与成人有明显差异。男、女儿童的体型差异大约在10岁左右开始出现，并随着年龄的增长，变化逐渐显著(图7-2)。

儿童的身体发育和智力发育有早晚、快慢之分，尤其是心理变化与其生长环境、生活条件有密切关系。学习童装设计，要培养自己的观察和理解能力，善于发现儿童的共同特点，把握他们的体形特征，为设计儿童服装的款式造型打好基础。

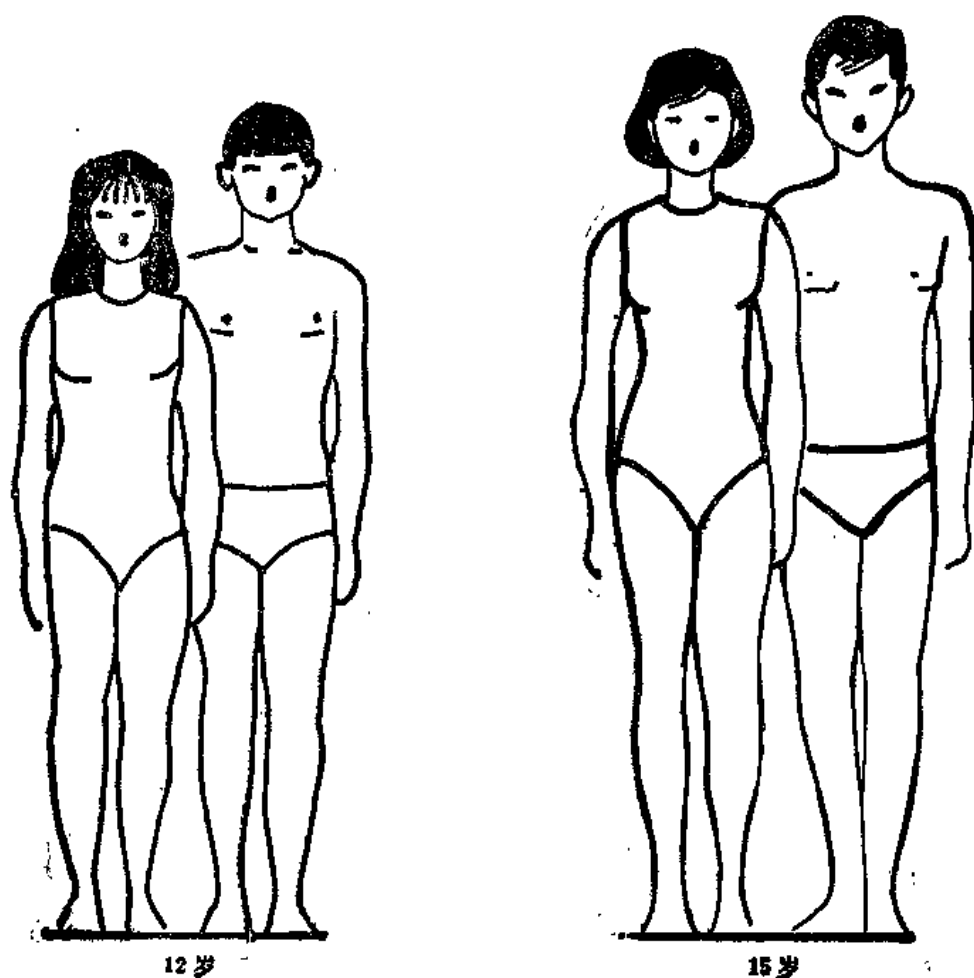

图 7-2 男、女儿童的体型差异

第二节 童装分类

童装根据衣着功能分为内衣和外衣两大类,此外,还有一些服饰品。

一、内衣

穿在外衣里面、贴着肌肤的衣服,总称为内衣。内衣具有保护皮肤、防寒避暑的作用。内衣包括以下几类:

(一) 贴身衣、裤

贴身衣、裤有男童的短裤、背心内衣、短袖或长袖套头式内衣(棉毛衣裤),女童的内裤、背心内衣、棉毛衣裤。此类衣裤使用厚薄不同的棉针织面料制成,保暖性能和吸湿性能好,织物弹性也好,衣服紧贴人体而不妨碍外衣的完美造型。

(二) 睡衣、睡裤

睡衣、睡裤是睡觉时穿着的衣裤,以保暖的全棉绒布或滑爽的真丝及人造丝面料、细亚麻布、白洋布制作。衣裤宽松柔软,裤子一般为大脚裤或灯笼裤式。

(三) 睡袍

睡袍的款式似和服,领子交叉相叠,袍子宽松,以带子在腰间系束。睡袍并非睡眠时穿着,而是用于清晨或临睡前、浴前或浴后的衣装。春、夏、秋季睡袍面料为细亚麻布或薄棉布,冬季睡袍用薄棉布,内衬腈纶棉,并缉缝明线图案。

(四) 女童睡裙

睡裙是女童睡眠时穿着的裙与背心或上下相连的衣裙。使用薄棉布、细亚麻布或绸制作,滑爽而适体。睡裙有短袖、长袖、无袖等多种款式,长短不一,常缀以蕾士花边与刺绣装饰。

(五) 女童衬裙

衬裙即衬在裙内的内裙,行走时可使外裙不与肌肤摩擦、吸贴,以保持外裙的美

观。使用吸湿性与滑爽性较好的人造丝织物、尼龙纺等面料制作,色彩以白色或黑色较多,也可用与外裙相同的色彩。常在裙边处缀以蕾士花边作为装饰。此外,还有以珠罗纱材料制成的衬裙,具有保持外裙造型的作用。

二、外衣

外衣是穿在最外层的衣服,起着护体、美观的作用。外衣可以单件穿,也可以数件依次穿。外衣包括以下几类:

(一) 婴儿服

婴儿服有罩衫、围嘴、连衣裤、棉衣裤、睡袋、斗蓬等。罩衫与围嘴可防止婴儿的涎液与食物沾污衣服,具有卫生、清洁的作用。连衣裤穿脱方便,婴儿穿着较舒适自如。睡袋、斗蓬则可以保暖,也易于调换尿布。婴儿衣应易洗、耐用,多使用柔软而透气性好的纯棉布、绒布制作。见彩图32。

(二) 幼儿服

幼儿服有男、女幼儿穿着的连衣裤、连衣裙、背带裤、背带裙、罩衫、背心、茄克外套、大衣、斗蓬等。幼儿服要方便穿脱与换洗,并便于儿童活动。使用材料为透气性强、柔软易洗的纯棉布、绒布和灯芯绒布,冬季也可使用化纤混纺面料及呢绒面料。

(三) 幼儿园服

幼儿园服有女童的连衣裙、背带裙、短裙、短裤、衬衣、外套、大衣,男童的圆领运动衫、衬衣、茄克衫、外套、长西装裤、短西装裤、背心、大衣等。这类服装作幼儿园校服之用,也可作家庭日常用服。面料以纯棉起绒针织布、纯棉布、灯芯绒布及混纺涤棉布居多。

(四) 上学服

上学服有女童的衬衣、背带裙、连衣裙、短裙、裤、外套,男童的衬衣、外套、长西装裤、短西装裤等。这类服装作学校制服用,也可作家庭日常用服,使用面料与幼儿园服相同,色彩应较整洁严肃。见彩图33。

(五) 运动服

运动服包括男、女童长袖与短袖套头运动衫、圆领衫、运动茄克衫、短裤、背心、泳装等。运动服可作体育课及各种体育运动的专用服装,以纯棉起绒针织布、毛巾布、尼龙布、纯棉及混纺针织布制作。

(六) 闲暇装

闲暇装有爬山服、牛仔服、海滩服、水手服等模仿大人的各类服装,具有闲适轻松的风格。面料多为全棉卡其、斜纹布、劳动布(蓝丁尼布)、印花棉布、化纤布。见彩图34。

(七) 盛装

盛装有女童的刺绣连衣裙、细褶连衣裙、花边连衣裙、荷叶边连衣裙、罗曼蒂克长裙,男童的礼服风格的套装等。这类盛装在参加生日会、庆典会、演出和随父母家人作客时使用。彩图35为冬日穿着的贵族式小礼服,选用贵重的丝绒面料,配以精致的刺绣装饰。

彩图36为冬日穿着的贵族式男童礼服,选用礼服呢为面料,配以精致的刺绣花纹。彩图37所示为夏日穿着的荷叶边罗曼蒂克式连衣裙。

三、服饰品

童装除了内衣和外衣各式服装外,还有许多服饰品,这些服饰品包括帽、提包、鞋、袜和装饰品等。儿童的服饰品不象妇女纯粹作装饰用的服饰品,而是以实用和趣味性为主,要符合儿童心理,不能成人化,更忌用金、银或珠光宝气的女士装饰品。

实用的服饰品有帽、围巾、领巾、手帕、腰带、吊带、书包、提包、手套、短袜、长袜、连裤袜、鞋子、雨具等。

装饰用品有项链、胸饰、手镯、人造花、蝴蝶结头饰、动物及小珠提包等。

儿童服饰品的佩戴与选用应配合衣服的款式与色彩,一般可分为轻松、趣味式和优雅式两种。如闲暇服可使用轻松、趣味式的装饰,而生日服需配以优雅式的人造花、小珠提包等装饰。儿童装饰品不宜过多、过大、过于奢华,应体现儿童活泼可爱的特点。

第三节 童装的设计

童装设计是一门饶有兴味的设计艺术。它要求设计师不但要掌握儿童生理和心理特征,还需了解父母的心理,用家长般的感情去设计、塑造和美化儿童的衣着形象。让服装成为帮助儿童发育成长的保健用品和培养儿童良好生活习惯的伙伴,使孩子们获得美的享受,感受到美的陶冶。

一、婴儿服的设计

婴儿的生理特点是缺乏体温调节能力,易出汗,排泄次数多,皮肤娇嫩。因此婴儿

服设计必须十分重视卫生与保护功能,衣服应柔软宽松,采用吸湿、保暖与透气性好的织物制作,如纯棉纱布、绒布、针织布等。婴儿服设计的另一要点是强调结构的合理性,结构应简洁、舒适而方便,既注意造型的适体,也注意扣系结构的合理运用。

(一) 造型设计

婴儿的服装一般是上下相连的长方形造型,须有适当的放松度,以便适应孩子的成长。由于婴儿皮肤娇嫩,睡眠时间长且

不会自行翻身,因此衣服的结构应尽可能减少缉缝线,不宜设计有腰接线和育克的服装,也不宜在衣裤上使用松紧带,以保证衣服的平整、光滑,不致损伤皮肤。婴儿颈部很短,以无领为宜。

婴儿最基本的服装称为“毛衫”,应用交叉领和扁平系带,袖子连裁,衣服只需缝一道侧缝线,要求十分柔软适体。

(二) 扣系设计

扣系设计又称为开合门襟设计。婴儿服开合的合理性在设计时是十分重要的,婴儿基本上都为仰卧姿势,所以开合门襟应在前胸。扣系采用扁平的带子,或是薄而小的扣子与掀扣,外衣、睡袋、睡袍可用细拉链。裤门襟开合要得当,以便于换尿布等清洁工作。

套头式的服装,因穿脱不方便,婴儿不宜穿着。

(三) 装饰设计

婴儿的形体特征十分可爱,用小动物的形象和色彩来装饰婴儿服,可显得天真和有趣味性。如使用鹅黄色的绒布,仿佛如小鸡和小鸭般稚拙可爱;而淡蓝、浅绿、粉色的色彩则显得明丽、灿烂,白色显得纯洁、干净。此外,选用印有小花、小动物、玩具及各种水果图案的绒布或麻纱布,也能产生活泼的童稚情趣。

婴儿服常采用刺绣方法进行装饰,如简单的彩绣、打纛绣(褶绣)、贴绣等。刺绣图案可取材于各种可爱的小动物,色彩以柔和、淡雅为好。彩绣多装饰在口袋、领、前胸等部位,贴绣可用在局部或整件衣服上。

婴儿的服饰品有帽、鞋、袜、围嘴等。帽子变化甚多,原则上宜采用后脑平坦的造型,以便婴儿睡卧,帽子上可加以饰花、缎带、蝴蝶结、刺绣等装饰。围嘴的设计既要考虑实用、耐洗,又要考虑美观,常应用贴布绣和花边等装饰。

图7-3为婴儿服及装饰手法和服饰用品。

二、幼儿服的设计

幼儿服是指1~3岁儿童的家常用服。

(一) 造型结构设计

幼儿的形体特点是头大,颈短而粗,肩窄腹凸,四肢短胖。因此幼儿服设计应着重于形体造型,少使用腰线,轮廓呈方形、长方形、A字型为宜。如女童的罩衫、连衣裙,在肩部或前胸设计育克、褶、细裥、打纛绣等,使衣服从胸部向下展开,自然地覆盖住凸出的腹部;同时,裙短至大腿,利用视错觉可造成下肢增长的感觉。

幼儿服的另一种常用造型结构是连衣裤、裙,吊带裤、裙或背心裤、裙。这样的结构形式有利于幼儿的活动,他们玩耍时做任何动作,裤、裙也不会滑落下来。由于幼儿对体温的调节不敏感,常需成人帮助及时添加或脱去衣服,因此,这类连衣裤、裙的上装或背心的设计十分重要,既要求穿脱方便,也要求美观有趣。

幼儿服的结构应考虑其实用功能。为训练幼儿自己穿脱衣服,门襟开合的位置与尺寸需合理,多数设计在正前方位置,并使用全开合的扣系方法。幼儿的颈短,不宜在领口上设计繁琐的领型和装饰复杂的花边,领子应平坦而柔软。春、秋、冬季使用小圆领、方领、圆盘领等关门领,夏季可用敞开的V字领和大、小圆领等,有硬领座的立领不宜使用。

幼儿对口袋有特别的喜爱,把一切宝贝东西藏入口袋是幼儿的天性。口袋的设计以贴袋为佳,袋口应较牢固并不易撕裂。口袋形状可以设计为花、叶、动物形,也可装饰成花篮、杯子、文字形等,这样既实用又富于趣味性。

(二) 装饰设计

幼儿的装饰是否得体,取决于父母的审美情趣。因此,幼儿服是童装中最能体现装

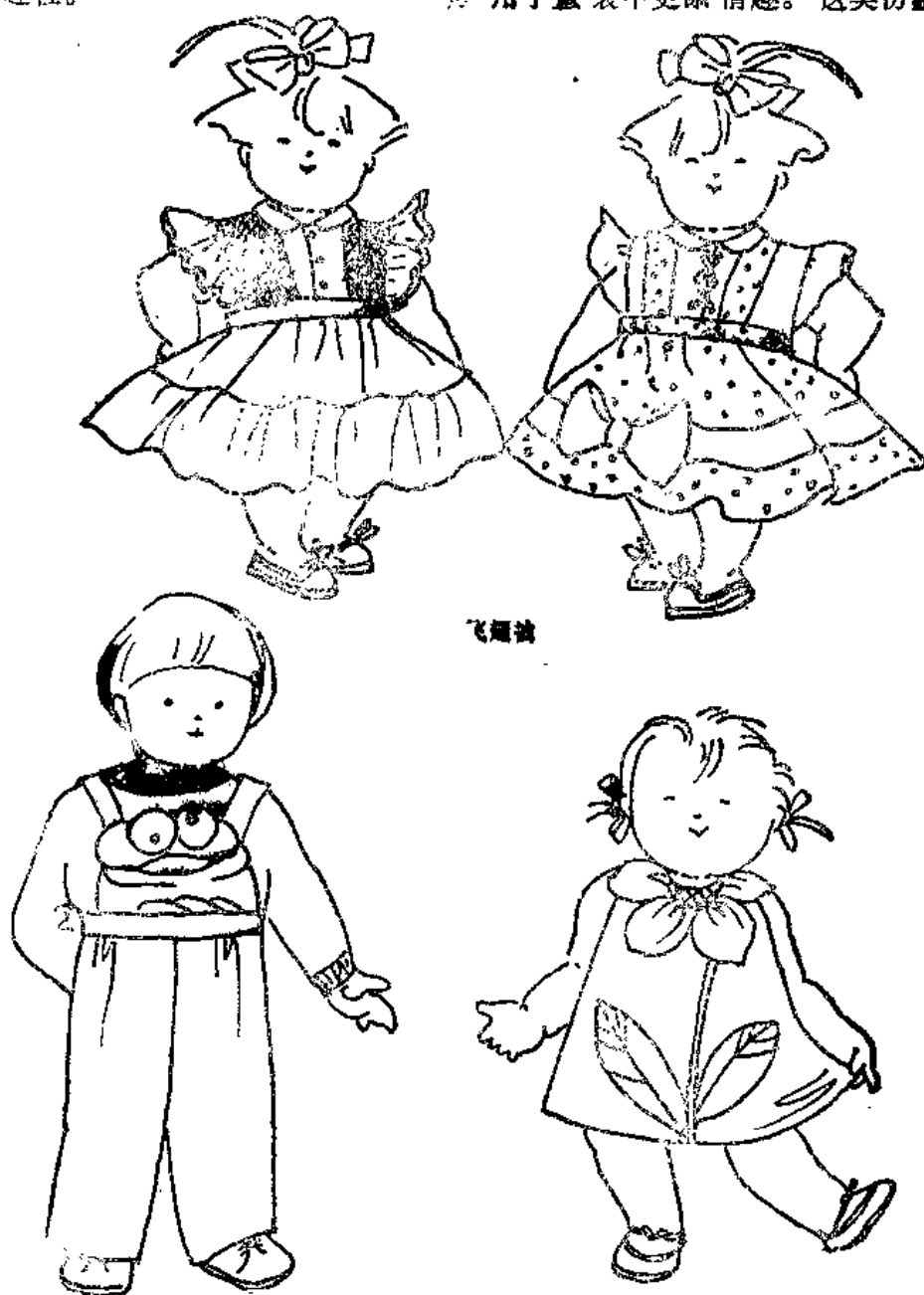

图 7-3 婴儿服及装饰手法和服饰用品

饰趣味的服装。幼儿服的装饰设计有图案装饰和仿生设计等形式。

幼儿服上的装饰图案十分丰富，有人物，如孙悟空、阿童木、圣诞老人；有动物，如米老鼠、唐老鸭、小兔、小熊；有花草、景物、玩具、文字等等。取材多带神话和童话色彩，以动画形式予以表现，具有浪漫天真的趣味性。

童装中的仿生构思设计，不仅具有独特的装饰作用和趣味性，而且有助于使孩子们增长知识，认识大自然，热爱大自然。如女童飞翅袖的装饰造型，犹如翩翩蝴蝶；连衣裙上的花形领、背带裤上的蛙形护胸，显得生动而有趣（图7-4）。由于仿生设计将生动的形态、色彩与服装有机地结合起来，运用于童装中更添情趣。这类仿生设计可为

仿生装饰类型

图 7-4 童装的仿生设计

童装款式与装饰的构思提供独特新颖的题材。

幼儿服的装饰手法有刺绣、贴绣等，如海军衫上可绣以铁锚、舵轮图案和孩子的名字等。另外，还可用附件装饰，如扣子、拉链、丝绳、扣襻等。

（三）色彩与面料

幼儿服常采用鲜亮而活泼的对比色、三原色，给人以明朗、醒目和轻松感。此外，以色块进行拼接、间隔，也能收到活泼可爱、色彩丰富的效果。如在育克、口袋、领子、克夫、手腕、膝盖处使用鲜明色块拼接；或利用服装的分割线，以不同的色块相间隔。尤其是在柔和色系的童装中，将色彩块面与小碎花图案间隔拼接，可产生极佳的服饰效果。

幼儿服的面料，夏日可用泡泡纱、条格布、色布、麻纱布等透气性好、吸湿性强的布，使孩子穿着凉爽。秋、冬季宜用保暖性好、耐洗耐穿的灯芯绒、纱卡、斜纹布等。幼儿服适用面料的几何图案进行变化，用条格布作间隔拼接，或用灯芯绒与皮革等不同质地的面料相拼，也能产生十分有趣味的设计效果（图7-5）。

三、幼儿园服、上学用服装设计

童年期和少年期的服装设计，须考虑到学校集体生活的需要，能适应课堂和课外活动的特点。款式设计不宜过于繁琐、华丽、触目，一般采用组合形式的服装，以上衣、罩衫、背心、裙子、长裤等组合搭配为宜。设计既要适应时代需求，但也不要过于赶潮流或施以过多的装饰。此外，这个时期因儿童的活动量大，设计应考虑款式结构的坚牢度。

中学阶段（13~16岁）童装设计的难度较大。这时期的少年已有了自己的审美意识和独立思考的能力，但尚未形成独立观点，自身又没有经济能力，对于服装的喜好在很

大程度上受到成人的影响。款式设计过于天真活泼，少年儿童不愿接受；而成人化的款式又显得严肃、老成，失去了少年生机勃勃的特性。因此，设计师要留心观察、了解少年的生理和心理变化特征，掌握他们的衣着审美需求。要有意识地在设计中指导他们如何按穿着目的和场合穿用服装，并在设计中注意对他们进行审美观念的潜意识培养，为今后的正确着装打下一定的基础。由此可见，对于设计师说来，童装设计的任务是很艰巨的。

（一）造型结构设计

6~15岁的儿童，体型已逐渐发育完善，尤其是女孩，腰线、肩线和臀位线已明显可辨，身材也日渐苗条。女学童的服装可以分为高腰、低腰、中腰，即梯形、长方形、X形等近似成人的轮廓造型。少女时期选择中腰X形的造型能体现娟秀的身姿，上衣适体而略显修身，下裙展开，这类款式具有利索、活泼的特点。为使穿着时行动方便，以及整体效果显得端庄，采用装袖结构比和服袖（蝙蝠袖）更为适宜，如平接袖、落肩袖、插肩袖等。袖的造型多数用泡泡袖（灯笼袖）、衬衫袖、荷叶边袖等。

男学童在心理上希望具有男子汉气概，日常运动和游戏的范围也越来越广泛，如踢足球、骑自行车等。因此男学童的服装通常由T恤衫外加衬衫、西式长裤或西式短裤组合而成，春、秋季可加茄克衣、毛线背心、毛衣或灯芯绒外套，冬季则改为棉茄克。衬衫和西裤均采用前门襟开合，与成人衣裤相同。外套以插肩袖、落肩袖、装袖为主，袖窿较宽松自如，以利于日常运动。服装款式应大方、简洁，不宜加上过多的装饰。

学生装是为学校设计的校服。为了使校园的气氛显得整洁、统一，中小学生的校服设计须具备一定的标志性和运动机能性。少年儿童在此阶段成长速度快，而这类标志性

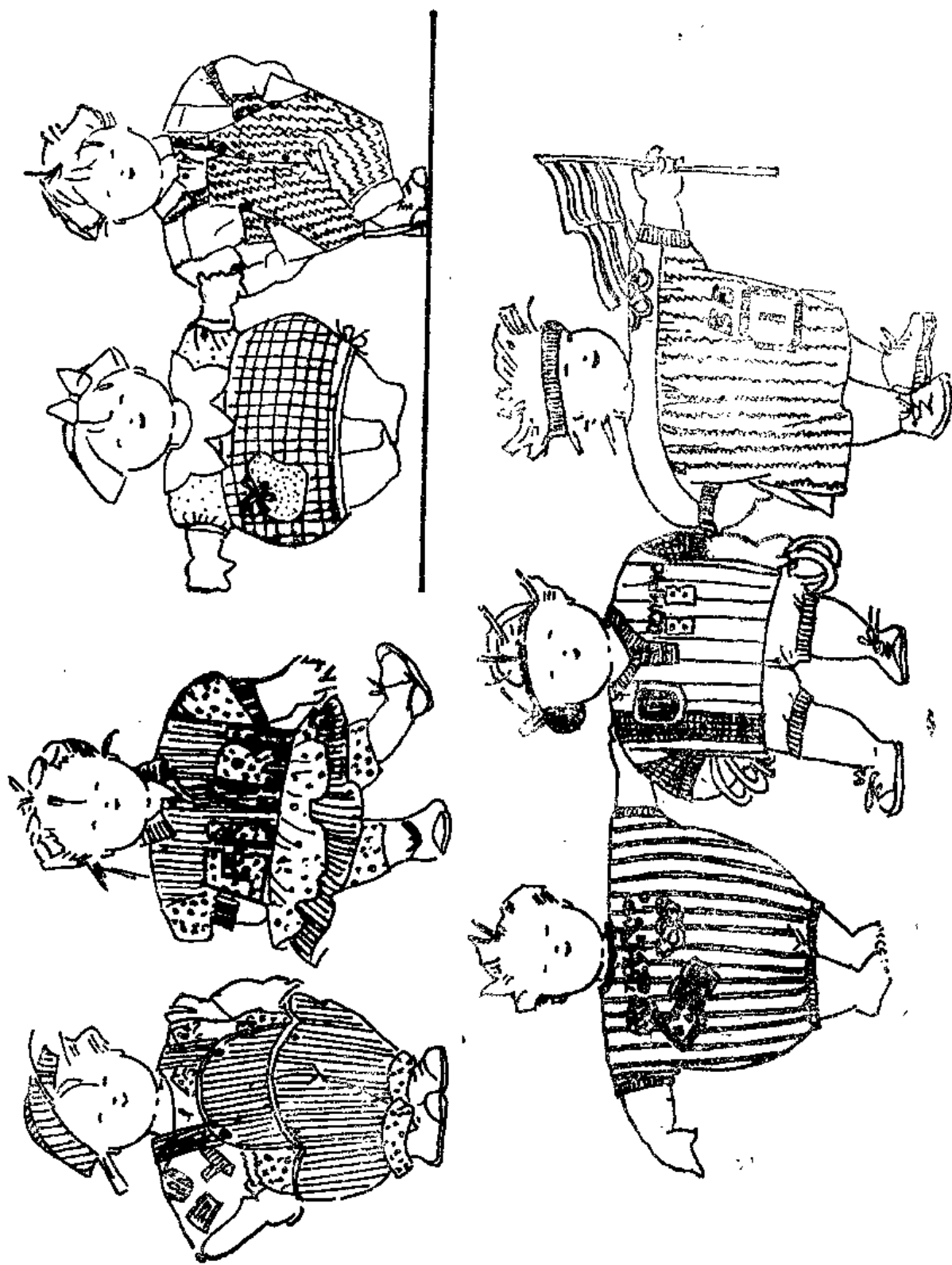

图 7-5 幼儿的缝制与间隔设计

服装又不宜经常更换,要考虑能保持两年时间穿着合适,因此,设计的款式应具有可调

节性和组合性,例如上下装分开衣着的套装、两件装等(图7-6)。

图 7-6 学生装

(二) 装饰设计

学生服可用学校的校名、徽志等具有标志性的图案进行装饰,图案应精巧、简洁,多安排在前胸袋、领角、袖克夫等明显的部位。装饰的手法多数采用机绣、电脑绣、贴绣等,带有较强的现代装饰情趣。

(三) 色彩与面料

学龄期的童装不宜用强烈的对比色调,以避免在课堂上分散同学的注意力。一般可以利用调和的色彩取得悦目的效果,如冬季忌土黄与咖啡色、深蓝色与灰色、黑色与白色、灰色、墨绿色或暗红色。春夏宜采用明

朗色彩,如白色与天蓝色、鹅黄色、草绿色、粉红色等。此外,也可用小型图案与单色配合运用。

学生服的面料以棉织物为主,要求质轻、结实、耐洗,不退色,缩水性小。

四、盛装设计

盛装是适合儿童在各种喜庆场合穿着的服装。儿童在过新年、过儿童节、参加表演会、演奏会等各种典礼仪式,以及与家人一同参加礼仪性、娱乐性活动时,都需要穿着一套与日常服不同的盛装。随着人们生活水平的不断提高,诸如生日服装、礼品服装也

日益普遍。这类外观华美的正统礼服,增添了庄重和喜庆的气氛,有利于培养孩子的文明、礼仪意识。在现代社会中,儿童盛装已越来越受到家长们的重视。

(一) 造型结构设计

女孩春、夏季盛装的基本形式是连衣裙。幼儿大多为肩背克式,在前胸和后背处缀以细褶;学龄期至少女期的盛装通常采用西欧传统风格,即适合的上衣配以宽大的泡泡袖,收腰的长裙饰以蕾士花边或荷叶边,

裙围较大,旋转时成伞形,腰间系凡缎质蝴蝶结。这类盛装为后背门襟开合,前胸点缀装饰物,同时内配同色衬裙。女孩秋、冬季盛装的基本形式是模拟成人的套装,只是装饰、结构较为简练。

男童盛装类似男子成人盛装,即采用硬挺的衬衣与外套相配合。外套为半正式礼服性的双排扣枪驳领西装,下装是西长裤或西短裤。

图7-7为男、女童盛装的基本形式。

图 7-7 男、女童盛装

(二) 装饰设计

盛装的设计十分着意于装饰,最常用的装饰是细褶、细裥、打纛绣、缀蕾士花边、荷叶边;佩戴假花、胸针、蝴蝶结、缎带、领结扣、丝绳等。同时,从鞋、帽、小背包、手提包到服装的配套系列化设计,会更加增添盛装的装饰效果。

(三) 色彩与面料

女童盛装色彩可纯净淡雅,如白色、奶黄色、淡蓝色;也可热烈明艳,如红色、紫罗兰色等。面料宜用丝绒、平绒、纱类织物、化纤仿真丝绸、蕾士布、花边绣花布等。

男童盛装色彩以黑色、暗酱红色、藏青蓝色为主,也可用白色。面料多为薄型斜纹呢、法兰绒、凡立丁、苏格兰呢、平绒等。

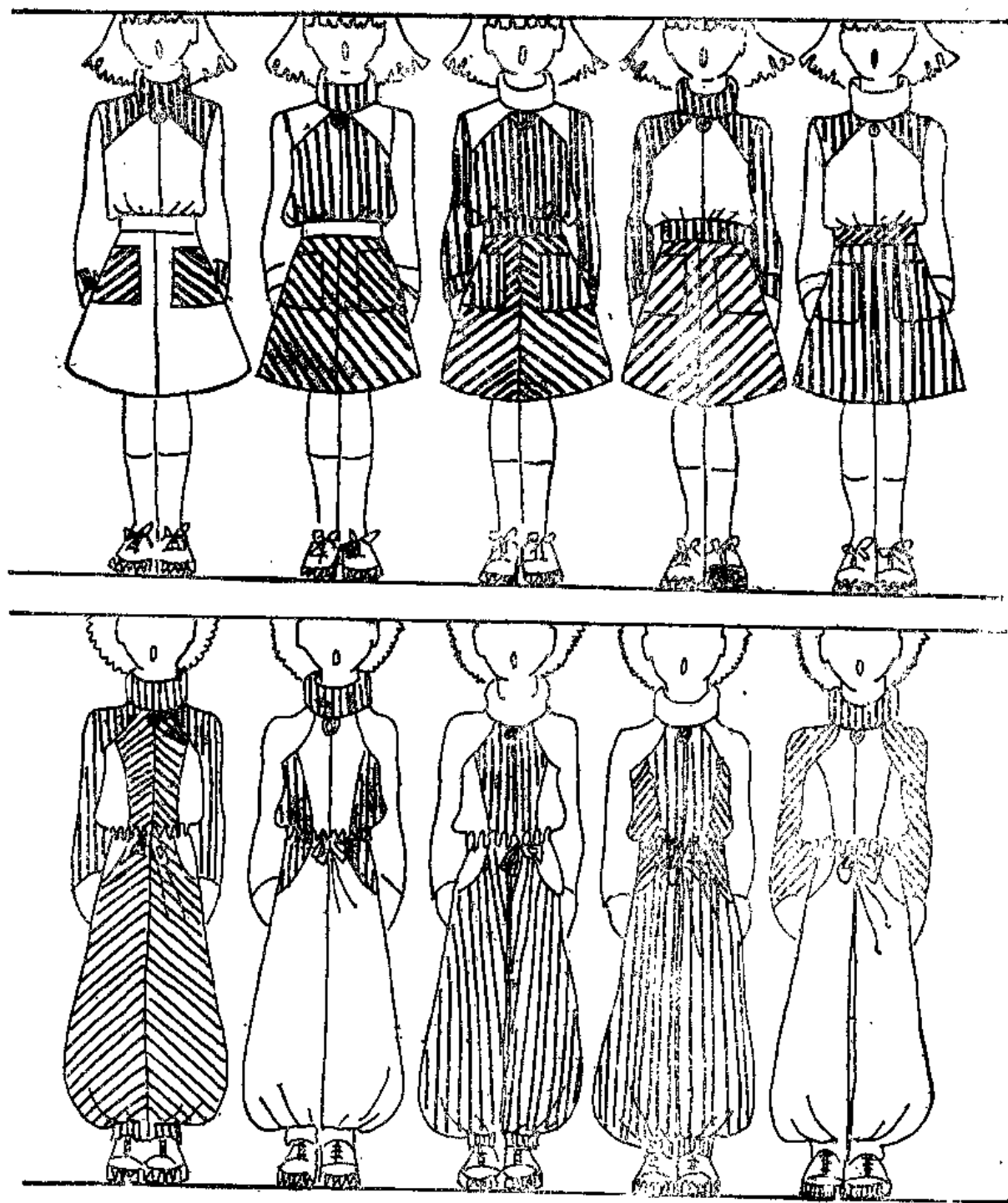

图 7-8 分割与拼接设计

夏季则用高品质的棉布或亚麻布。

五、闲暇服设计

随着生活水平的提高，旅游、运动、渡假等活动已成为现代家庭生活的乐趣之一，闲暇服亦应运而生。闲暇服是指外出渡假游览时穿着的服装，如海滩服、郊游服、滑雪服、登山服、骑马服等。

（一）造型结构设计

闲暇服设计应突出功能性，款式要求简洁、方便、轻松、舒适。为了加强休闲气氛，服装造型要富于趣味性，可以大胆地发挥想象力，使造型结构丰富多变、活泼该

谐。服装轮廓常用几何形及仿生造型法进行设计，服装结构常使用拼接法、分割法，以及领、袋、袖等零部件的装饰法予以变化，以增添情趣与美感（图7-8）。

（二）色彩与面料

闲暇服应选择耐洗、吸湿性强的面料制作。面料的色彩与图案需与活泼、轻松的悠闲气氛相协调，常采用大胆、鲜艳、明亮的原色系色彩；图案多取材于风景、海洋动物、贝壳鱼虫、花草水果及几何形，以中大型纹样为好。

第八章 男 装 设 计

随着社会历史的发展,经济状况的改善,生活方式的变化,以及审美情趣的提高,当代男性对于衣着有了更多、更新的需要,在时装潮流中亦表现出不亚于女性的热衷与追求。优雅得体的服装可以体现男子的风度和气概,不同款式的衣装可以满足男子参与各种社会活动及日常生活所需。因此,

很多服装设计师致力于男装的设计与生产,使男装呈现出迅速发展的趋势。随着时代的进步和新思潮、新材质、新技术的不断涌现,一场男装设计的革命正在兴起,虽然这种变革与女装设计相比显得较为缓慢,但对于整个时装界却具有极为重要的影响。

第一节 男性人体结构与比例

服装造型的对象是人,而人的形象无处不与人体的结构、运动相联系。服装不仅要使人体装饰得更美,而且更重要的是应在最大范围内符合人体结构和运动,使之穿着舒适、便于活动。因此,服装设计是一种立体造型设计,学习与掌握人体的结构与运动规律是很重要的。

人体结构是指人体在相对静止情况下三维空间的形态,而人体运动是指人体在四维空间中的形态,即三维空间形态是人体在相对静止时的状况,而四维空间形态是人体的活动状况。人体的这两种状况与服装设计是息息相关的,通过对人体比例、解剖结构、形体结构和空间结构的分析,才能进行服装设计的构思创作。

一、男性人体比例

对人体结构的学习,首先从人体比例的认识开始。人体比例是指人体或人体各部分之间度量值的比较,它是认识人体三维空间中存在形式的起点。

由于人种、民族、性别、年龄的差异,人体比例是各不相同的。通常的人体比例概念是指生长发育匀称的男性中青年人体平均数据的比例。

服装设计中的头身比例是使用最多,也是最主要的一种人体比例,这是指人体头部长度与全身高度之比。根据我国有关部门对中青年男性进行测量的数据,我国男性平均身高为170.9cm,头高为22.92cm,头高与身高之间的比例为1:7.54,即身高为七个半头的高度,简称为七个半头身(图8-1)。

二、男性人体结构的特点

男性肩宽,胸廓发达,胯部较窄,腰与臀部的差数较女性小。躯干较平扁,腿比上身长,呈倒三角形。男子皮下脂肪较少,皮肤下的肌肉和骨骼的形状,能明显地表现出来。由于肌肉强壮有力,所以只要身体不受挤压压迫,体型就不会变化。

男性人体结构由于年龄、胖瘦以及人种的区别,也显示出了一些差异。青少年男子

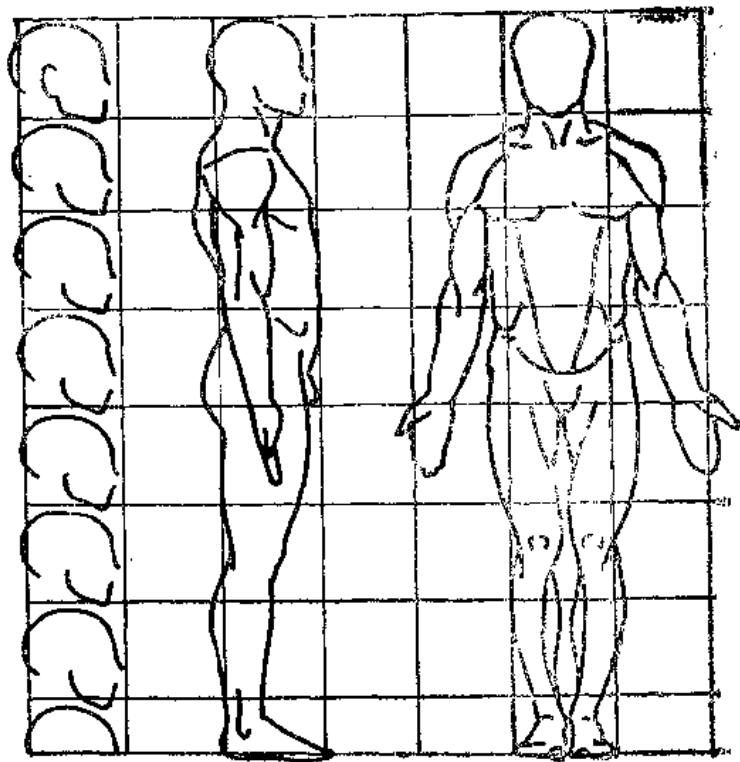

图 8-1 男性人体比例图

的躯干、胸椎挺直，肋骨的倾斜方向与水平面交角较小；老年男子的躯干、胸椎弯曲，肋骨的倾斜方向与水平面交角较大。体瘦的男子肌肉不发达，体态单薄，男性特征不明显；胖体男子则因过多的皮下脂肪而变得臃肿，也失去了男性体态的特点。从人种差别上看，欧洲男子的胸部厚而宽，身材高大；东方男子的胸部薄而窄，背部较扁平，身材略矮。

图8-2为男性人体结构比较图，包括男性与女性的比较、青年男性与老年男性的比较、男性体形胖瘦的比较。

品种繁多的各类服装的设计都离不开对人体结构、生理和运动的研究，因此，服装设计专业人员需要多多掌握有关人体结构的知识，如“人体工程学”、“人体运动学”、“艺用人体解剖学”等，掌握这些相关领域的知识将有助于服装设计水平与能力的提高。

第二节 男装分类

男装需表现男性的气质、风度和阳刚之美，强调严谨、挺拔、简练、概括的风格。设计中着重于完美、整体的轮廓造型，简洁、合体的结构比例，严格、精致的制作工艺，优质、实用的服装面料，沉着、和谐的

服装色彩，此外还需要协调、得体的配饰物件。

男装的种类很多，既有需合乎穿着时间、场所与目的的正式服装，如西式礼服、西装等；又有追求个性风格、自由随意的日

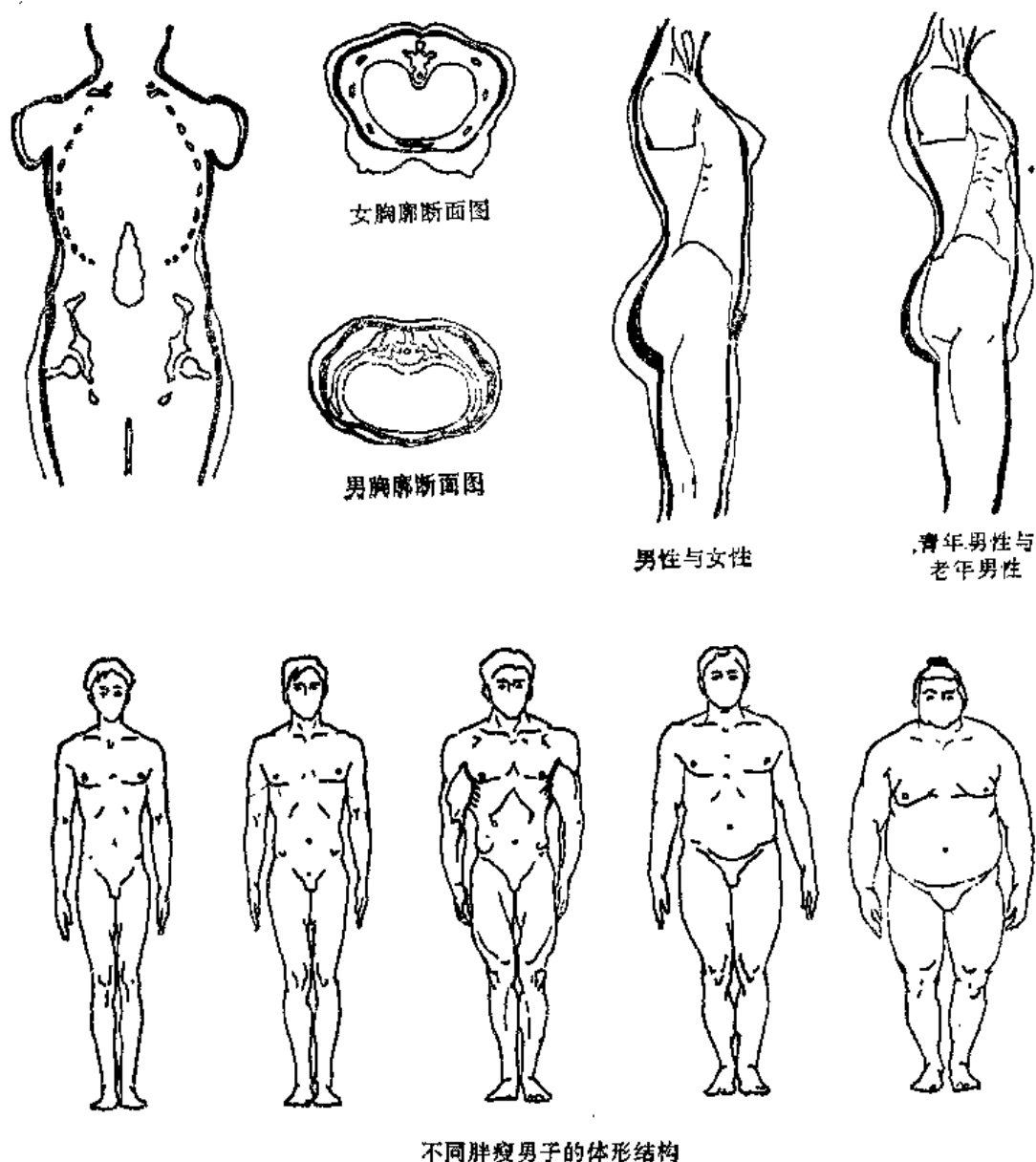

图 8-2 男性人体结构比较图

常便服，如闲暇服、运动服等。从服装用途分类，男装可分为正式礼服、半正式礼服、日常服和内衣四大类。

一、正式礼服

(一) 燕尾服

燕尾服通常也称晚礼服，是下午六时以后穿着的高级礼服。这是皇室与宫廷元首在国家级的仪式或典礼上穿用的正式礼服；此外，在古典音乐演奏会上，演奏家、歌唱家

和指挥也穿这种礼服。

燕尾服为前襟短至臀上、后摆成燕尾状的西服，驳领常采用半剑领与丝瓜领款式，前胸使用双排扣。燕尾服以黑色或深色礼服呢制作，领面用绸缎料制成。燕尾服需与白色背心、白色硬领、前胸缀褶褂的衬衣及西裤配套穿着，见图8-3。

(二) 晨礼服

晨礼服为白天穿用的正式礼服，通常在

参加各种仪式、结婚典礼、告别酒会、丧事活动时穿着。

晨礼服为前襟至后摆逐渐加长,并呈圆弧形的西服,后摆开衩,剑式翻领,前腰处使用一个钮扣。晨礼服以黑色礼服呢制作,配以同一面料的背心,单边裤脚的灰色或黑色条纹西裤,并与白色普通合体型的衬衣组合穿着,见图8-3。

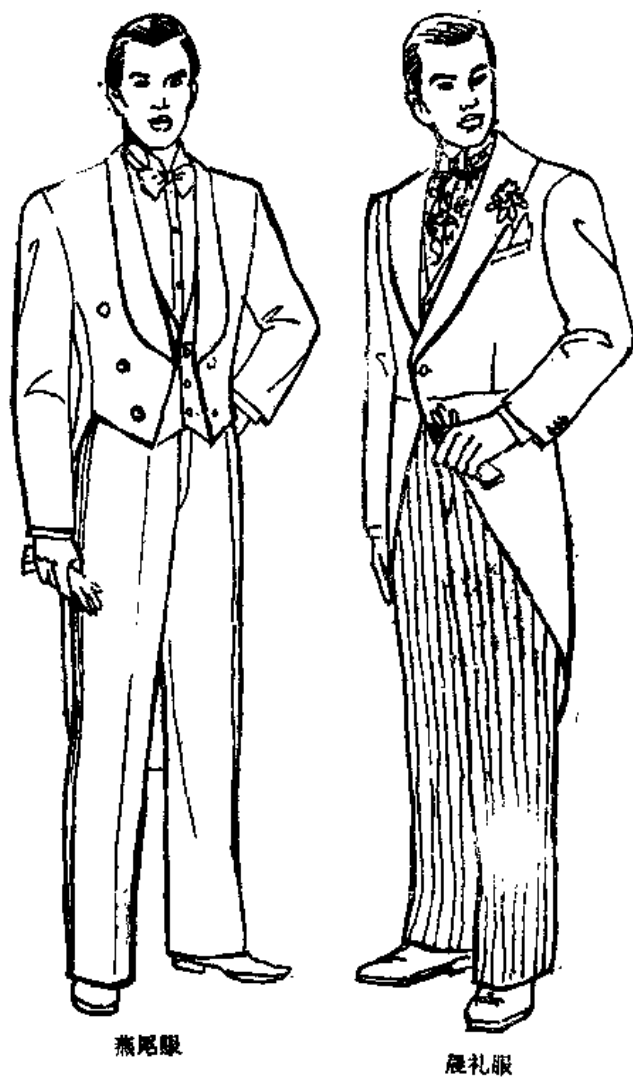

图 8-3 正式礼服

二、半正式礼服

(一) 晚会用半正式礼服

晚会用半正式礼服又称正餐外套、晚礼

外套,是夜晚的社交用服,在宴会、鸡尾酒会、剧院、舞会、婚典等场合广泛穿着。

晚会用半正式礼服为西装形式,采用单排或双排扣,驳领用剑领或丝瓜领,并配以黑色或深蓝色单边裤脚的西裤,以及与上衣同一面料的背心。面料使用礼服呢等,夏季可用白色的毛织物或毛与亚麻的混纺织物。近年来这种礼服常省去背心,而代之以丝绸制成的装饰腰带,腰带色彩与领结色彩互相配套。衣襟敞开时,露出宽阔的丝绸腰带,显得华美而别致,见图8-4。

(二) 黑色套装

黑色套装穿着范围较广,它可代替晨礼服、晚会用半正式礼服、结婚礼服、宴会服、聚会服,也可在一般场合穿着。近年来,已成为普遍穿着的西装了。

黑色套装的款式与西服相同,也可稍作变化,但应保持优雅、豪华的特点。驳领采用宽或窄的剑领,单门襟与双门襟均可用,钮扣从腰间起自一粒至二、三粒的变化,双门襟则用双排扣。黑色套装的面料为礼服呢,夏日使用白色毛织物或毛麻混纺织物(图8-4)。

(三) 董事套装

这是公司董事长或学校校长日常办公与正式场合时的衣装。一般为黑色的西装与条纹裤、背心的组合(图8-4)。

三、日常服

(一) 西装

西装是穿着十分普遍的男装,可作为日常上班服,也可在一般的正式场合或非正式场合穿着。

西装的领、袖、衣长等基本设计是固定的,没有太大的变化,只是在双门襟或单门襟,驳领的宽窄与角度,以及衣摆门襟的方圆与角度等方面作一些改变。西装面料可以按照各人的喜爱自由选择。

西装通常与同一面料的西裤、背心,以

图 8-4 半正式礼服

及衬衫、领带配套穿着。在日常非正式场合，也可改变上衣与裤子的色彩配置，但须注意衣、裤之间的色彩调和。西装的穿着方式常有一些变化，如西装内配以高领毛衣，可不需打领带；西装内穿敞领的条格衬衣则给人以轻松自由的感觉。

（二）运动服

运动服因运动的特点和需要不同而有多种款式，如狩猎服、骑马服、登山服、滑雪服、花式溜冰服、棒球服、足球服、篮球服、橄榄球服、高尔夫球服、摄影服等。一些运动服只能在特定的运动中穿着，但一般性的拉链运动衣裤、套头装等，在日常活动中也可穿用。

运动服以适体的茄克式居多，腰部略收

或加腰带，背部加育克和褶裥，以使服装有适量的放松度，方便行动。前门襟一般为拉链开合。有些运动服如登山服、滑雪服、摄影服等，设计有较多的富于功能性的贴袋和扣襻。运动服常选用具有弹性的针织面料或苏格兰呢料制作，登山服等则使用尼龙纺与腈纶棉缝制。运动服色彩艳丽、醒目，多使用闪亮的铜扣，胸部常饰以所属团体的徽章标志。

（三）郊外服

郊外服是在郊游、访友、办公及其他轻松、自在的场合中穿着的日常服装，这是从运动装派生出来的一个服装门类，基本形式为茄克装。郊外服装包括便装茄克、牛仔茄克、运动茄克(连帽式)、简易茄克、皮革茄

克、仿羊皮茄克等。

郊外服衣长通常至胯骨左右，腰与手腕部均有克夫。前门襟一般为拉链或拷扣开合，袋与领的设计变化甚多。商标与扣子是郊外服的主要装饰。

四、内衣

内衣是贴体穿着的服装，具有吸湿保暖的功能，并能保持外衣的清洁、美观。内衣

包括汗背心、田径衫、圆领或V领短袖汗衫、T恤衫、棉毛衫、内裤、平脚裤、田径裤、针织三角裤、棉毛裤、睡衣、睡裤等。

内衣款式简单，以合体为宜，套穿形式居多，极少使用扣子与拉链。内衣选用的材料大多为富有弹性的全棉针织物或真丝针织物，天气凉爽时或冬日也可用合成纤维织物。

第三节 衬衫设计

衬衫是男子必备的服装，具有自由、舒适的特点。无论是作为西装内的衬衣，还是作为日常外衣；是中青年穿着，还是老年人穿着，都很相宜，是一种穿用十分广泛的服装，也是现代生活中不可缺少的实用男装。

由于穿着场合与功用的不同，男衬衫的款式变化较多，在材料、花纹、色彩的选用上也很丰富。在时装流行趋势的影响下，男衬衫正越来越显示出风采和活力。

一、男衬衫的种类

男衬衫因款式和用途的不同，可分为礼服衬衫、日常衬衫、运动衬衫和刺绣衬衫四类。

(一) 礼服衬衫

礼服衬衫是在重大的礼仪庆典上穿着的衬衫，与燕尾服或晨礼服配合穿着，以其平挺、华美的外观，显示出优雅高贵的绅士风度。

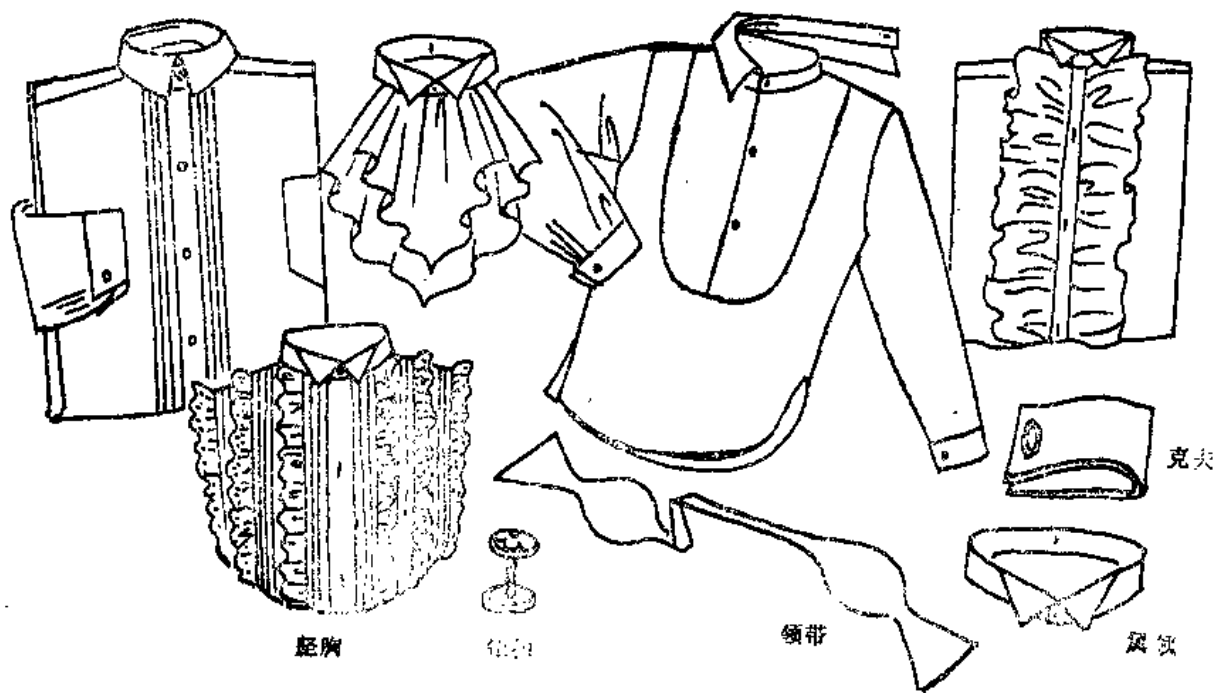

图 8-5 礼服衬衫

礼服衬衫保持了欧洲古典风格。衬衫合体，略有腰线，前胸与门襟有竖胸式或褶胸式的装饰，以小花边等传统工艺进行修饰美化。领子的尺寸应十分贴切适体，常使用可脱卸的翼领，使衣领显得挺括贴体。袖克夫比外穿的礼服袖子略长1~1.5cm，并使用装饰钮扣予以点缀。礼服衬衫以优质白色棉布或丝绸制作。

礼服衬衫及其装饰附件见图8-5。

(二) 日常衬衫

日常衬衫分为两种，一种是穿在西装内的，另一种是外穿式的。西装内穿着的衬衫造型、尺寸等与礼服衬衫相同，只是前胸不

必饰以竖胸或褶胸(图8-6)。目前一般日常穿着在西装内的衬衫较简练，也没有什么附加的装饰，是一种最基本的衬衫款式。

外穿式的衬衫胸围、袖围较宽松舒适，腰呈直线形；领有硬衬与软衬两种；门襟也有贴门襟与普通门襟两种；衬衫钮扣与服色相同。这种外穿式日常衬衫在款式结构上可作不同变化，也可附加一些剪缉、搭襻之类的装饰。面料色彩多为浅淡的白色、浅蓝色、灰色、奶白色，或浅色条纹、格子；凉爽的秋季也可穿用略深的条、格类面料制成的衬衫。在办公、会客、访问等场合需打领带时，以穿白色或浅色衬衫为宜。

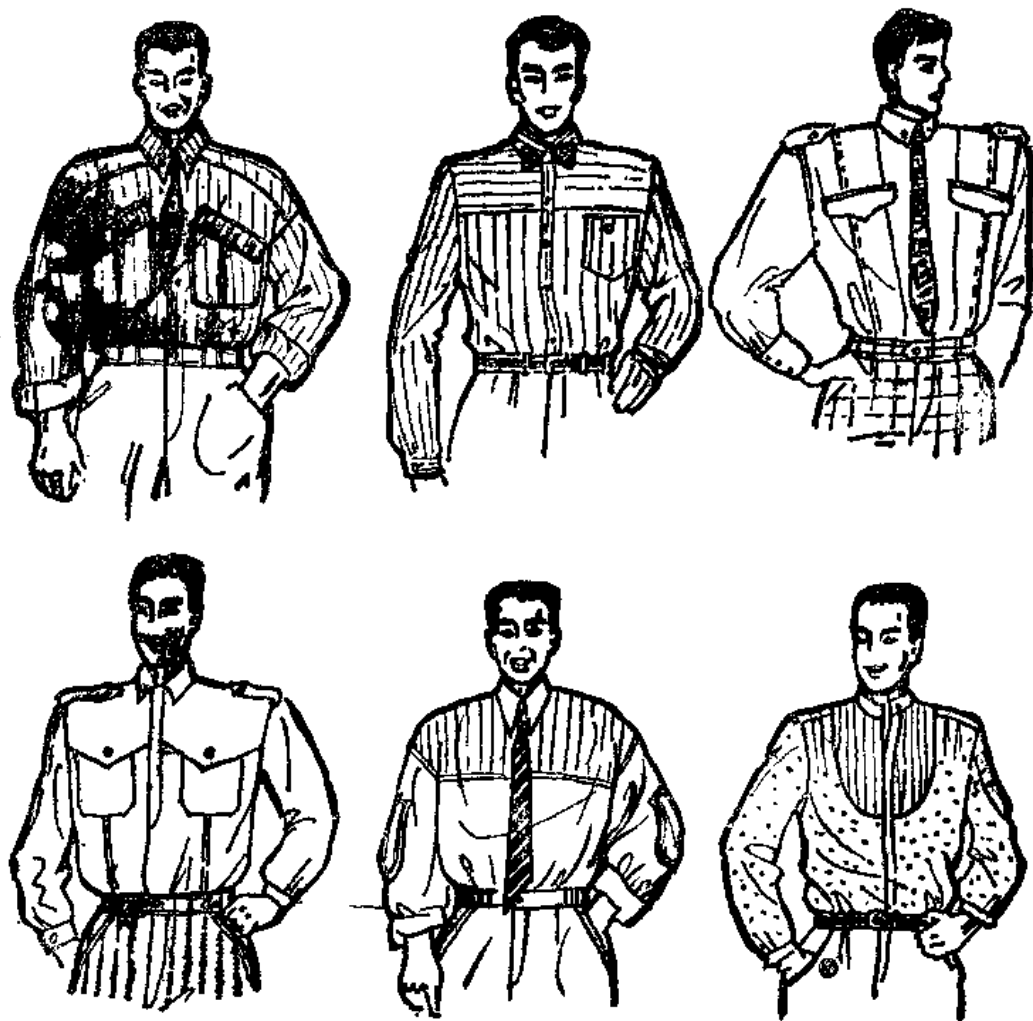

图 8-6 日常衬衫

(三) 运动衬衫

运动衬衫是一种洒脱、舒适的衬衫，无论上街、旅行、散步、一般性访友或办公都可穿着，既有个性又不失文雅，老少咸宜。

运动衬衫带有较多民族风情的特色，并在造型结构上有所吸收、借鉴，如非洲丛林服、印度服、日本和服等，也有参考军装或茄克衫之类设计的。运动衬衫的款式通常是衣身宽松，衣长可长至膝上，也可短至胯间，形似茄克。肩袖形式较多，有装袖（平接袖）、落肩袖、插肩袖等。衣袋的造型与布局可任意变化，无过多约束。这类衬衫的款式以及面料和色彩的选用均可根据个人的爱

好自由选择。

近年来，运动衬衫常使用宽窄不一的条子布或砂洗布、水洗布制作。年青人则喜爱用青年布制成牛仔衬衫，钉上铜扣，衣领饰以金属领角或装饰商标，并点缀一些电脑绣花图案与文字，具有活泼、豪放的气概。

此外，还有一种美国夏威夷风俗衬衫，是夏天穿在裤外的开领式短袖衬衫。下摆为平角或圆角，两侧开短衩口。衣料选用色彩鲜艳的印花棉布，图案较大，有几何纹样与热带纹样。这种衬衫轻松潇洒，作为家常服或海滨服是最适宜的。

图8-7为运动衬衫的几种款式。

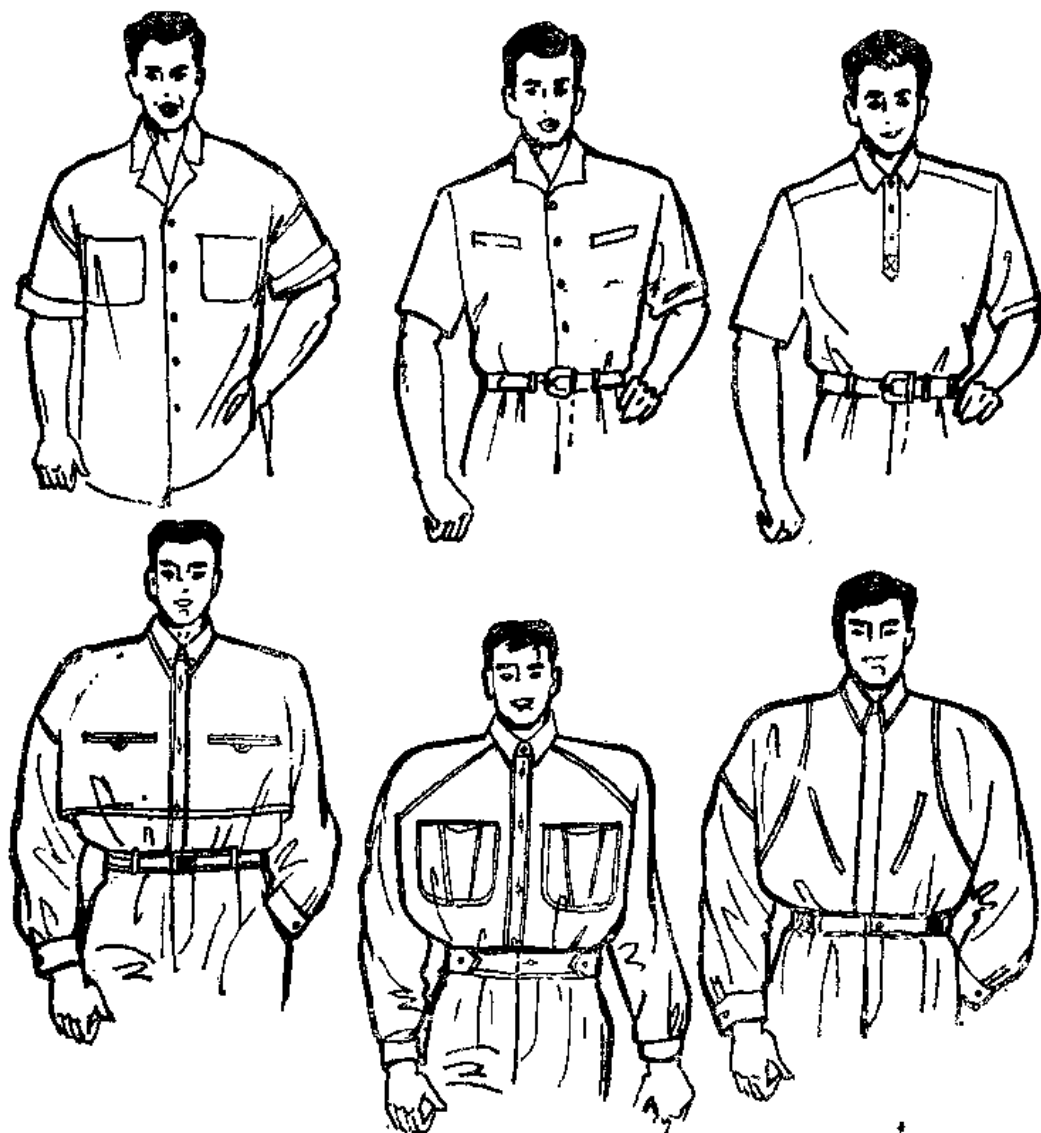

图 8-7 运动衬衫

（四）刺绣衬衫

刺绣衬衫是菲律宾男子穿着的一种民族服装，曾一度在东西方一些国家中流行过。由于衬衫上绣有花纹，男子穿着后显得华丽

而雅致。这种衬衫采用夏威夷衬衫领、短袖；胸前和领、袖口部位绣以各式图案，多数为平绣和雕绣，也有少量的彩绣（图8-8）。

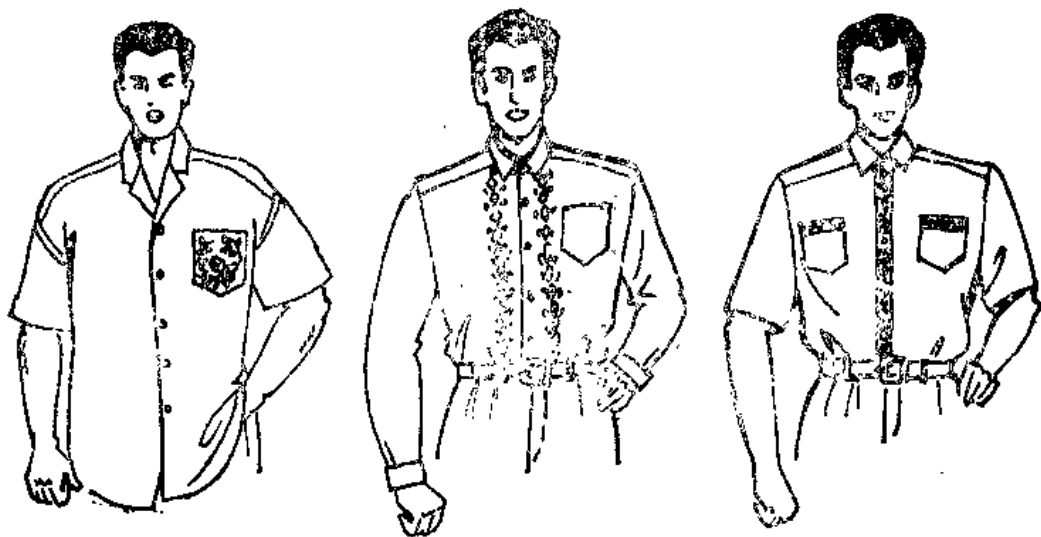

图 8-8 刺绣衬衫

二、衬衫的设计

（一）轮廓造型

一般男衬衫的轮廓造型已形成了一定的格式和规范，多为端庄合体的H型轮廓。运动衬衫的轮廓则可采用夸张的手法进行变化，如夸张围度，使衬衫显得宽松肥大；夸张肩部并衬以垫肩，使之显得平宽，或呈方形、圆形。此外，也可运用模拟的手法设计衬衫的轮廓造型，如模仿军服的T型轮廓，模仿印度尼赫鲁装的瘦长造型等。

（二）结构设计

传统男衬衫的结构保持相对固定的形式，采用对开襟、装袖、台式领，肩育克和袖克夫。但在门襟、下摆、克夫等部位常有适当变化，如光边门襟或翻边门襟，圆摆或方摆，开衩或不开衩，方角、倒角或圆角克夫等等，门襟与克夫的缉线也可有宽窄变化。

运动衬衫是一种洒脱型的衬衫，在形态结构上能进行多种变化。如采用东方情趣的圆形分割剪辑，或是军旅风味的宽松、落肩

式的直线剪辑；采用暗门襟的开放式结构，或是T恤风格的套头式结构；衣摆可长可短，或采用燕尾式等新颖结构；还可采用在不寻常的位置上设计口袋，以非对称的变化产生新的动感。

（三）部件设计

男衬衫的流行变化主要反映在领型的变化上，同时，根据领型的要求，决定领缉线的宽窄。宽而高的燕子领、小巧的小方领、端庄的中央领、潇洒的圆角领都曾流行一时。领子上也有锁以钮洞、配上钮扣的，或是在领角上镶以别色布料作为装饰。有些以柔和的柳条、小格图案为面料的衬衫，常配上白色面料的领子与克夫，给衬衫增添了活泼优雅之感。

男衬衫的前胸袋变化也日趋多样，有明袋、暗袋、贴袋、挖袋、风琴袋、褶榈袋、装饰袋等。衣袋上可钉以钮扣或缀以精巧的绣花图案、文字、标志等进行装饰。

（四）面料选用

衬衫面料要求透气性好，吸湿性强，柔

软、清爽,衣着舒适,不易起皱。通常使用浅色或中浅色调的素色面料,小点、小几何图案的印花面料,以及网眼、条纹类的提花面料和条格面料。一般为锦织物、涤棉织

物、麻织物。近年来,水洗布、水洗绸、砂洗绸以及经后处理压整的仿树皮绉棉布也常有应用,使男衬衫的面料风格日益丰富多采。

第四节 裤子设计

裤子是男装中的又一个大类,也是男子下装的固定形式。由于穿着的时间、场合、用途的不同,裤子从轮廓造型到结构部件都极富变化,穿着风格也各具特色。

一、裤子的种类

裤子的种类繁多,有西装裤、工作裤、运动裤、滑雪裤、牛仔裤、高尔夫球裤、马裤、西装短裤、中国大裆裤、土耳其灯笼裤等。从裤子的总体造型看,则可归纳为三类,即适中型、紧身型和宽松型。

(一) 适中型

一般较正规的西裤都属于适中型,这种类型的裤子具有直线形的轮廓,从腰部到裤脚有适当的放松度。造型简洁合体,强调功能性而较少附加装饰。由于舒适实用、庄重大方,所以不同年龄、职业、类别的男性都可穿着,是一种带有普遍性的裤装。

(二) 紧身型

紧身型的裤子围度小、直裆短,穿着贴体,具有矫健、利索之感。这类裤子中最有代表性的是牛仔裤。

牛仔裤起源至今已有一百多年的历史,当年美国西部牧场工人穿着的用粗厚帆布做成的紧身工作裤,即是今日风靡全球的牛仔裤的雏形。由于牛仔裤质地厚实,经穿耐磨,洒脱随意,不分等级,所以十分适应现代生活方式的需求,深受人们喜爱。

牛仔裤的基本造型为臀围、裤腿均小而细瘦,紧贴肌肤;直裆短至胯间;后幅常以育克代替省道。裤上有多种形式的口袋,兼

具实用与装饰功能。以桔黄色粗线作缉缝线(也可用白、红、绿等色粗线),并配以金属扣钉,增强坚牢度和装饰感。牛仔裤的面料通常为劳动布(蓝丁尼布),劳动布牛仔裤经砂石洗涤后称为水洗石磨牛仔裤。此外,也可用灯芯绒、棉布或蜡光涂层布制作牛仔裤。

在时装潮流的影响下,牛仔裤亦随之不断出现一些新的变化。裤脚有喇叭形、宽式直筒形、瘦锥形等形式;裤袋、裤身等处饰以绣花、假水钻扣子或金属链等装饰;后裤袋或其他显眼部位缀以名牌商标及设计师标志等等。这些变化手法的运用,使牛仔裤呈现出多采的风姿,也使它从最初的工作裤跃入了当代时装的缤纷世界。

除牛仔裤外,还有一类运动式紧身裤也颇具特色。这类裤子具有紧身型裤子的造型特点,并考虑到运动的机能性,在裤脚处常装以针织罗纹脚口,显得更为灵巧利索。

图8-9为紧身型裤子的两种款式。

(三) 宽松型

宽松型的裤子臀位肥大,裤裆较深,腰部以褶裥收拢或接装育克。裤身宽松舒展,穿着随意而自如,具有轻快、浪漫的风格。

宽松裤起源于东方。中国、日本、印度、土耳其、阿拉伯及东欧国家的民族服装,其裤子款式大致相同,均是这种肥大的宽松裤。如阿拉伯朱阿夫裤,臀围大、直裆长,膝盖处放宽,至脚踝处紧收,或在裤脚两侧钉以排扣,使脚口扣紧收小。意大利西

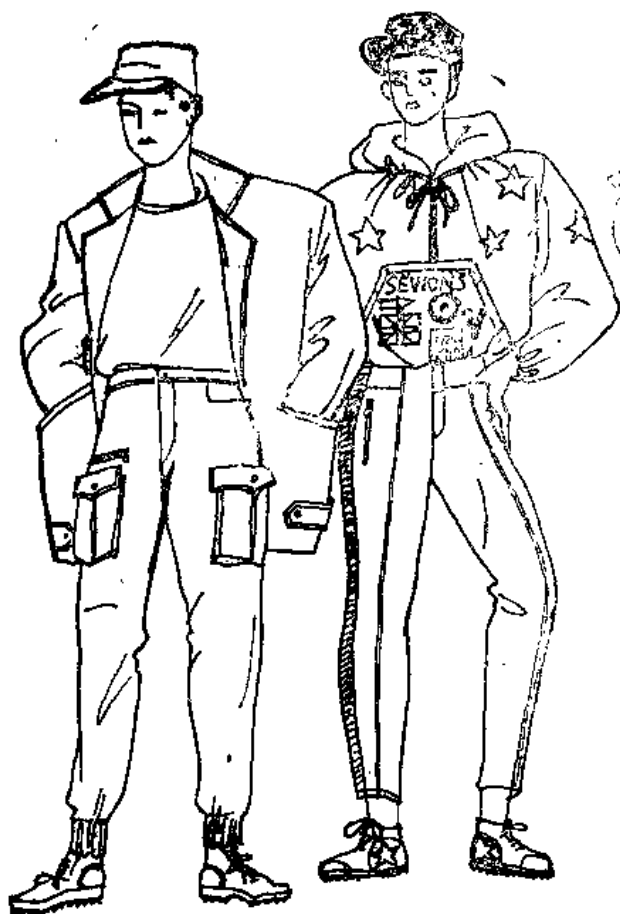

图 8-9 紧身裤

图 8-10 宽松裤

西里裤是一种直体宽松裤，腰部有褶，裤腿肥大，流畅而下至脚口，给人以轻松悠闲之感，见图8-10右。

宽松裤所用面料轻薄柔软，以透气性、吸湿性强、垂感好的织物制作的宽松裤，尤能适合热带地区的人们穿着。此外，采用富有肌理感的疙瘩纱织物，或是粗细纱线交织的棉布、亚麻布织物制作，则具有别致的东方风味。

宽松裤正越来越受到青年人的喜爱，一些模拟宽松裤的设计，强调个性化，追求异国情调，表现出注重于趣味性、随意性和舒适性的总体趋势。

图8-10为宽松型裤子的两种款式。

二、裤子的设计

(一) 轮廓造型

裤子的外轮廓是随着时尚流行的变化而变化的，因此带有明显的时代色彩和感情色彩。除传统的西服裤保持适中型的轮廓造型外，其他裤子，尤其是青年人穿着的裤子都会受流行因素的影响而产生外形轮廓的新变化。如喇叭裤、直筒裤、锥形裤等不同轮廓造型的裤子都曾十分流行。

纺织新面料的问世也会引发裤子轮廓的变化。如水洗布、砂洗绸等新型面料推出后，由于其柔软的质量和悬垂的风格，导致了裤形向宽大、松身的轮廓转变。因此裤子

的轮廓设计还应注意新面料的及时开发运用,充分展示面料的特性,使裤形与面料完美结合。

图8-11为常见的几种裤子轮廓。

(二) 结构设计

裤子的结构设计着重于腰部、门襟和脚口的变化。裤前身褶裥的有无以及褶裥条数的多少,裤后身褶裥或是省克的运用,裤腰

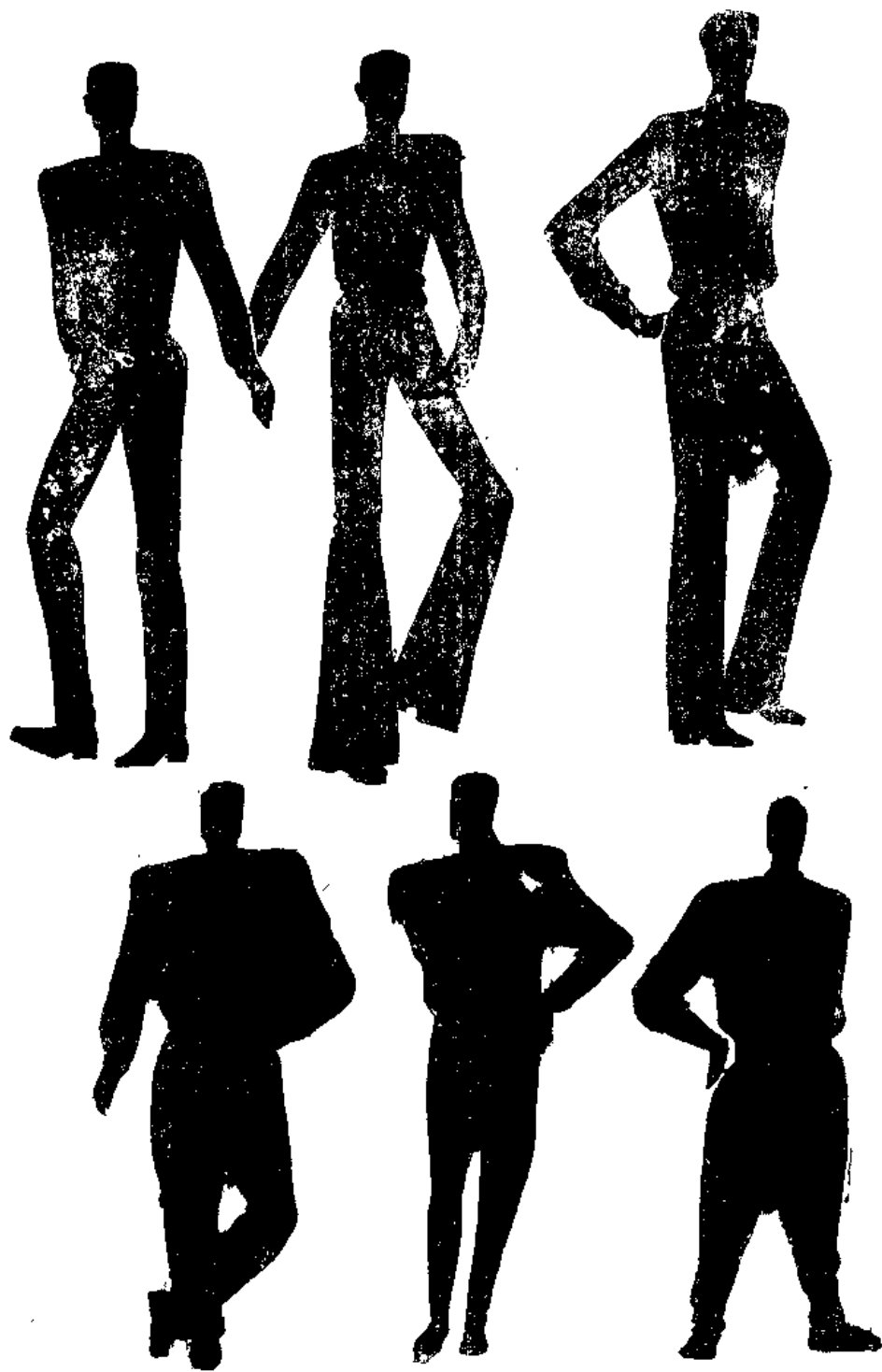

图 8-11 裤子的几种轮廓

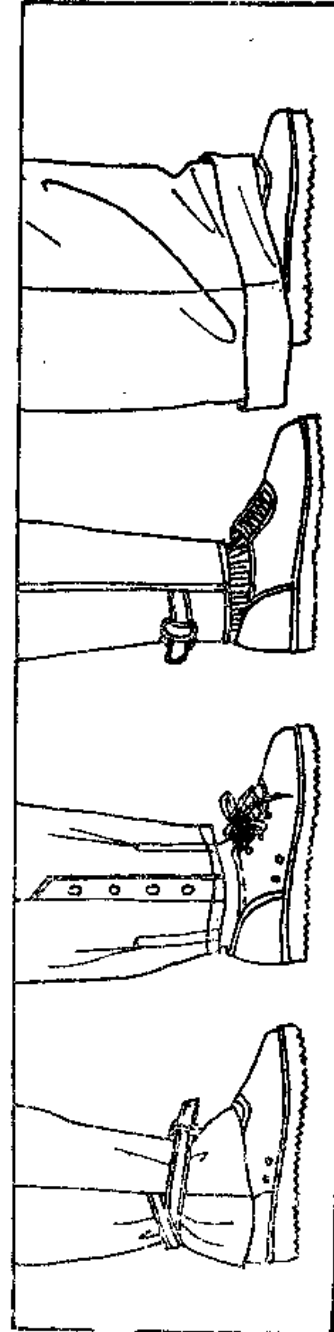
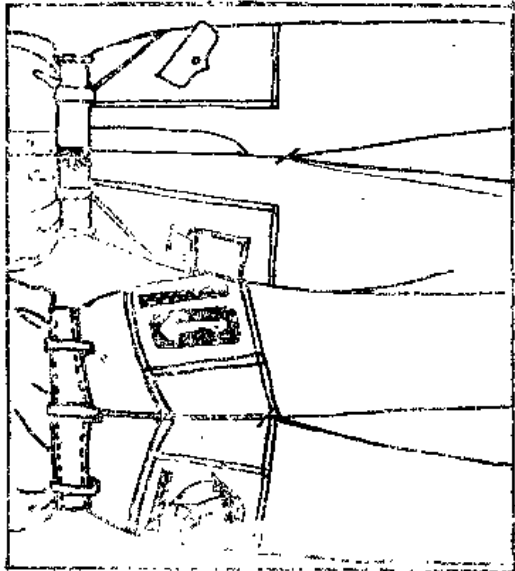
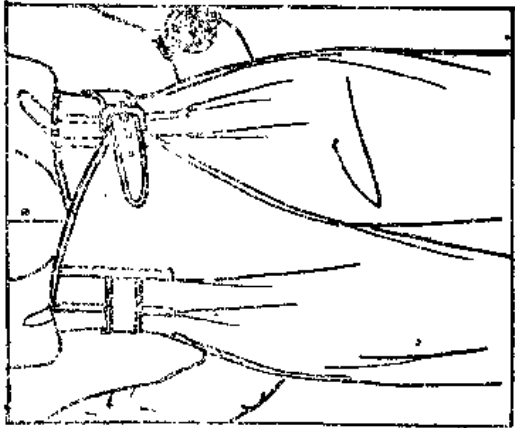
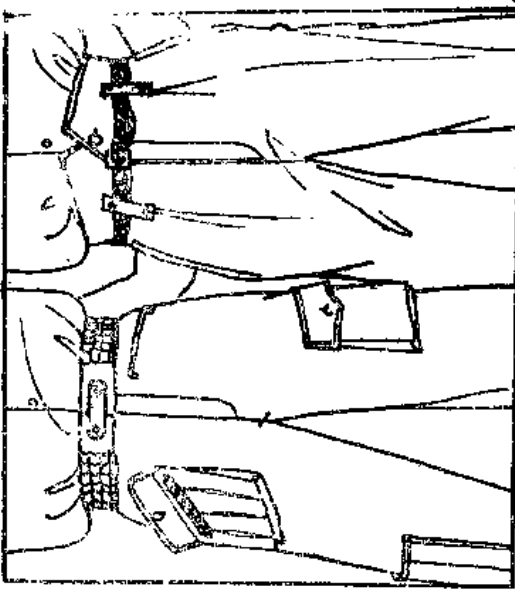

图 8-12 裤子的结构与部件设计

宽窄以及形态结构的创新,脚口的单边、双边或是敞口、束拢等等,均可根据穿着目的的不同而设计变化。尤其是裤腰与门襟的设计,可模拟其他国家和其他民族的服装形式,以追求一种异国的情调与特色(图8-12)。

(三) 部件设计

传统型的裤子部件简单,且已形成一定的格式,大多仅在口袋的造型结构上略作改变,如侧缝袋、斜插袋、贴袋、开线袋、有盖袋等。牛仔裤与个性化较强的裤子在部件设计上则变化极为丰富,如口袋的形态及部位的安排,异形裤袋与腰带的配套运用,以及装饰部件的采用等等。这类裤子上常用的

装饰手法和装饰附件有镶拼、刺绣、缉线、褶裥、拷扣、安钉、装环,以及各种扣髻、链子、商标等(图8-12)。

(四) 面料选用

裤子面料的选用依据穿着功能与裤形风格而定。一般西服裤以中等厚度的毛料、棉布、麻织物、化纤织物等较为适宜。牛仔裤的传统用料是靛蓝色劳动布,近年来已打破此种格局,出现了褚红、玫红、棕色、橄榄绿、土黄、纯白等色彩。一些新潮风格的宽松裤、紧身裤则较多采用流行型的面料,如水洗布、砂洗绸、皱纹织物、灯芯绒、针织布等。

第五节 茄克衫设计

茄克衫也称为便装,来源于工作服。茄克衫长度较短,一般在腰、胯之间;腰部和袖口以克夫或松紧带收缩;后背、肩部装有育克,并加褶裥;胸围和袖子宽松适度,以便于活动。茄克衫具有轻便、灵活、利索的特点。

一、茄克衫的种类

茄克衫问世以来,历经变化,至今已成为穿着极为广泛的日常衣装。有春、秋、冬季不同厚薄的单茄克、皮茄克、腈纶中空茄克、羽绒茄克;有强调不同功能需要的,适合地质工作者、登山运动员、摄影师穿着的各种茄克装;有适应不同时间、场合穿着,款式各异的日常茄克、工作服、休闲服等。但就其整体造型风格看,大致可分为两种类型,即保守型与新潮型。

(一) 保守型

保守型的茄克装保留两用衫的特点,衫身较长,剪裁合体,结构简练大方,无过多的附加装饰,较多使用嵌线、襟扣等适度点缀。面料与色彩也较大众化,以灰色、米

色、深蓝色系的棉布、灯芯绒、混纺面料居多。

(二) 新潮型

新潮型茄克衫造型普遍宽松,衣身忽长忽短,随流行趋势而经常变化。常采用夸张性的手法;在肩、袖、门襟、衣袋等处进行标新立异、引人注目的设计;同时,拉链、拷扣、卡子、皮革之类装饰附件使用较多,也有以电脑刺绣图案或商标标志作为装饰的。面料与色彩的选用较大胆,涂层布、皱纹布、砂洗绸,黑色、白色、原色、条格等都可运用。

这类茄克衫中有一种未来服,以棱角鲜明的几何形设计造型;采用大量金属饰件进行装饰,甚至把一些小五金配件也用于衣服上;所用色彩则更大胆,并配以特别的发型、鞋子及佩戴物。这种未来服多为西方青年人接受。

二、茄克衫的设计

(一) 轮廓造型

茄克衫的轮廓造型十分重要。设计时要

求造型美观，比例适当，能体现出风格。茄克衫的轮廓大体可分为V形、梯形、T形和H形四种。

V形是夸张肩部的造型，肩宽阔，身宽松，风格粗犷而有力。

梯形是腰克夫上部的衣长有较多余量的造型，较长的衣身在腰克夫处自然膨起，显得随意而洒脱，活动、抬手等也较灵便。

T形是基本合体的造型，按男子的体形特点设计，加以适当的放松度，具有短小精干、爽朗轻松的感觉。

H形是近乎一般两用衫的造型，宽松适度，腰部不束紧，为直身型设计，较大方、利索。

图8-13为茄克衫轮廓造型的四种形态。

(二) 结构设计

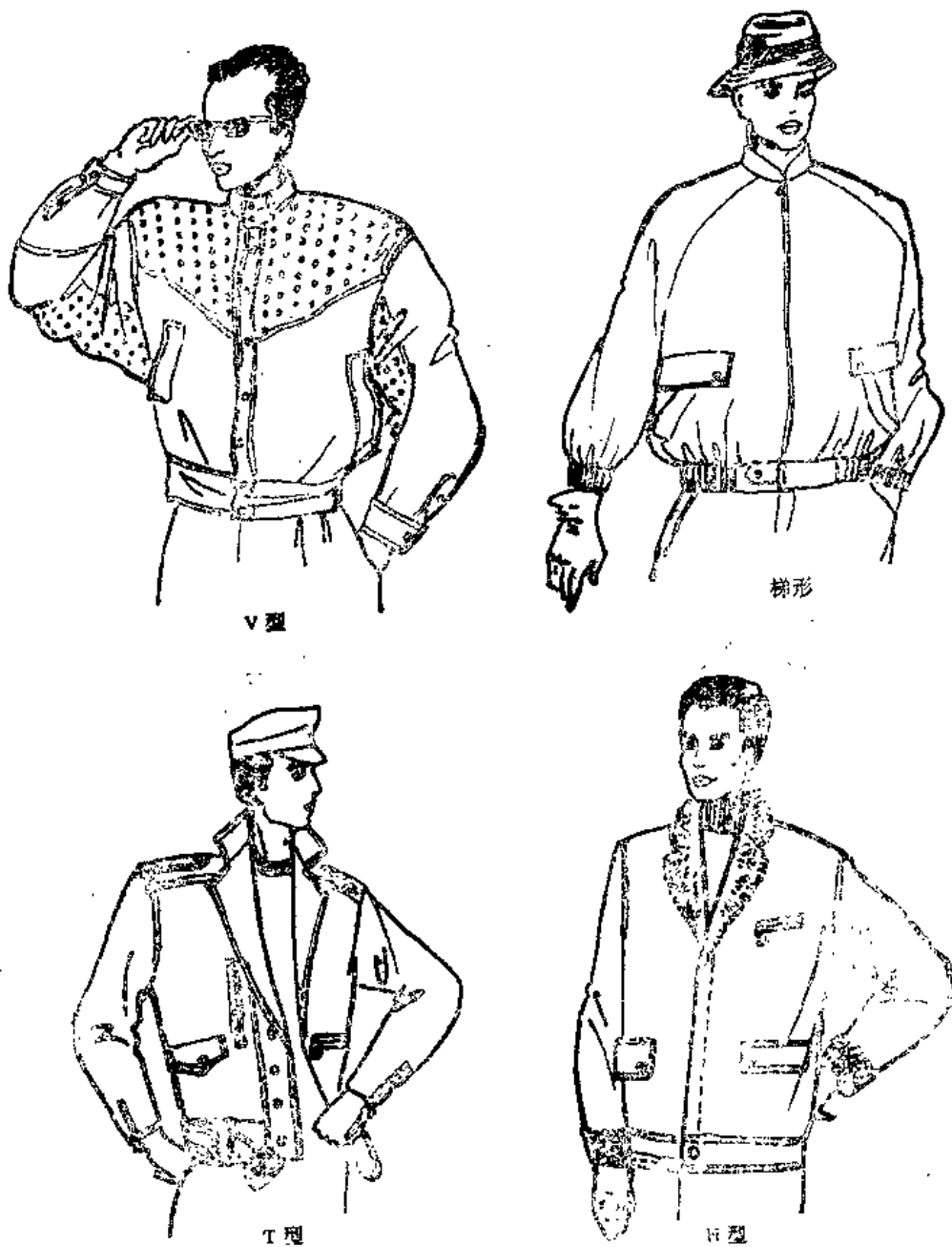

图 8-13 茄克衫的四种轮廓造型

茄克衫的结构设计极富变化,集中表现在肩、袖、门襟、腰克夫以及分割剪辑等方面。

茄克衫的肩部常采用夸张、加强的设计手法,使其显得较为宽阔,以体现男性的健美体魄和英武气概。如在肩部加装饰线,产生美观醒目的效果;肩头附加襻带之类的肩

饰,使造型更为挺拔优美;肩线延长呈下落状,形成肩部变宽的视错觉;加强领子造型,使肩、领互相结合,增强肩部的形态感;运用多种形式的肩育克,丰富肩部的结构美感;胸前加附件装饰,具有扩展肩宽、吸引视线的作用(图8-14)。

茄克衫的袖子可根据整体设计风格选用

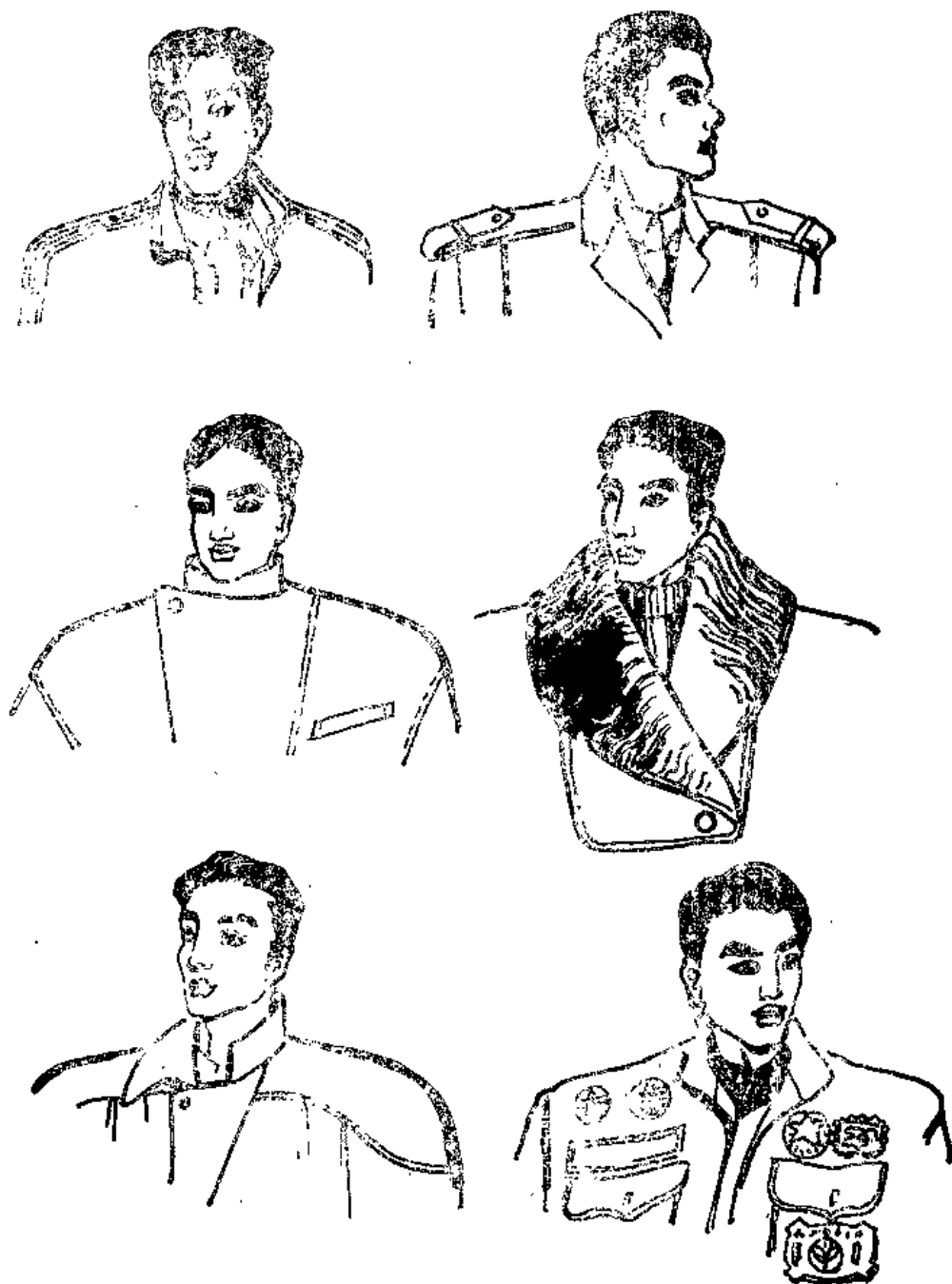

图 8-14 茄克衫的肩部设计

多种形式与结构,如套袖、衬衫袖、插肩袖、平接袖、连袖等。设计不拘一格,在肩、袖连结和袖子的剪缉及装饰上,也可进行不同的变化。

茄克衫的门襟有拉链式、敞扣式和普通叠门式。腰克夫(包括袖克夫)有松口式、松紧罗口式、克边式等。门襟与腰克夫的设计应相互协调,在风格、形态和缝缉工艺及装饰上都要取得和谐统一的效果。

茄克衫是一种豪放、随意型的日常便服,因此在前、后衣片和肩、袖部位,常运用不同形式的分割剪缉手法以及异色异料的镶拼、缝接等,使服装造型与结构显得活泼而有朝气、美观而又舒适。这类设计无一定限制与格式,可大胆构思、自由发挥,以获得新颖别致的整体美感。

(三) 部件设计

茄克衫的领型主要有翻领和立领两种,但形式可以多样化,材料选用也可有不同选

择。口袋的设计着眼于实用性和气派感,以大口袋和粗犷、多变的形状为设计要点(图8-15)。

(四) 装饰设计

茄克衫的装饰设计与饰物使用应与服装的整体风格相协调。常用的装饰手法有:缝钉商标、拉链、金属钮扣、金属搭扣、金属领角、人造假水钻;印染图案与文字、刺绣花纹;在领部、肘部、肩部等处以皮革装饰;或使用不同质地、不同色彩的面料镶、拼、贴、补、嵌等。一些新潮风格的茄克衫在装饰设计上更可别出心裁,以取得独特的服饰效果(图8-16)。

(五) 面料选用

茄克衫的面料选用很广泛,一般根据穿着时间、年龄和流行趋势而定。由于面料性能与质感的不同,在设计中须采用不同的手法予以恰当体现,扬其长而补其短。如高档面料的开刀线和缉缝线要掌握以少胜多的原

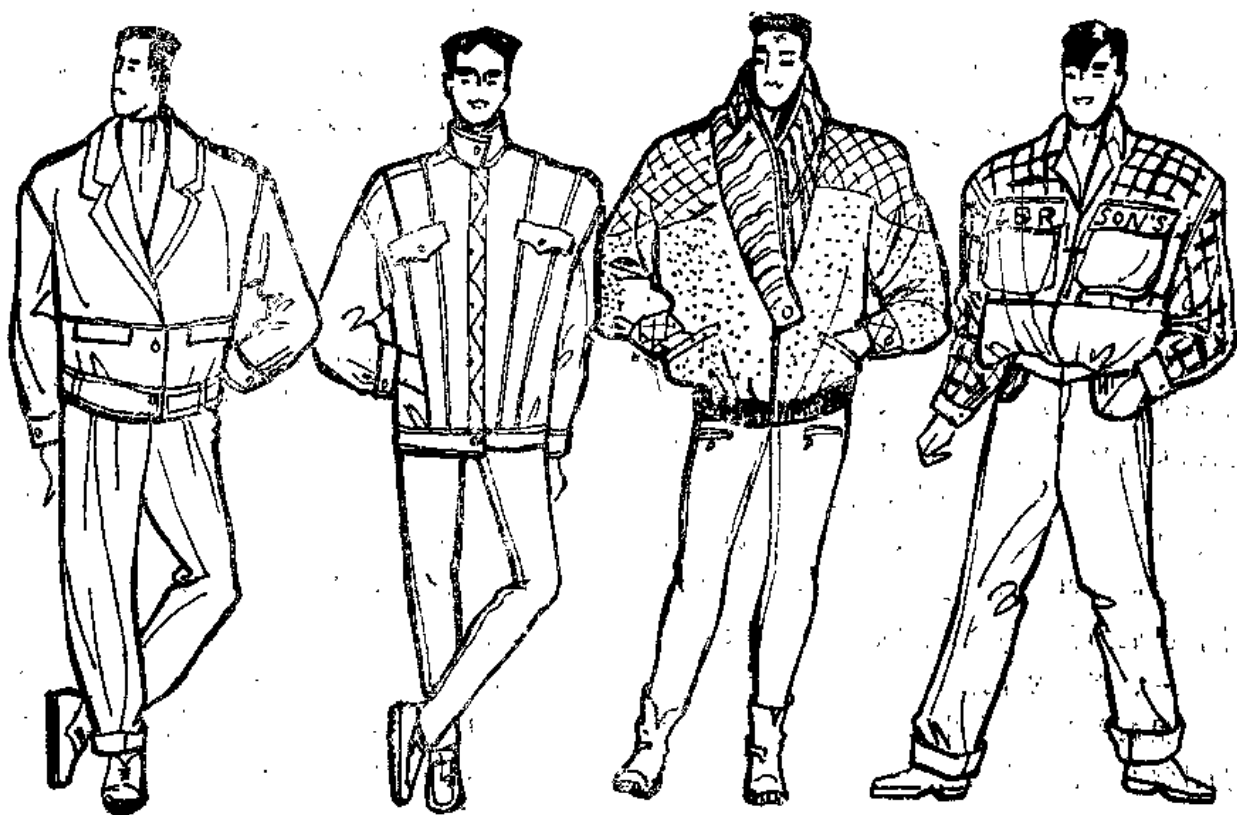

图 8-15 茄克衫的部件设计

图 8-16 茄克衫的装饰设计

则，从而体现出面料的材质感与完美性；普通型或低档次的面料则应在内结构方面尽量

简化，同时以拼接或印、绣图案等手法加强装饰效果，以款式的新颖、奇特取胜。

第六节 西装设计

西装起源于欧洲，18世纪中叶，西装的雏形即开始形成，而后发展为欧洲型、英国型和美国型等多种流派。由于西装选材讲究、工艺精致、外观挺括，能适合不同国籍、肤色、年龄的人穿着，服饰效果稳重高雅、舒适合体，因此自问世至今，历久不衰，已成为当今男子必备的国际性服装。

一、西装的分类

根据款式特点和用途的不同，西装可分为日常西装、礼服西装和西便装三类。

(一) 日常西装

日常西装包括西装背心、西装和西裤三

个部分，它们使用相同的面料制作，形成组合套装。三件配套同穿显得严肃庄重，而日常更多的是只穿两件：西装和西裤。在非正式场合中，还可以穿色彩不同但又互相呼应的上、下装，色彩搭配通常是上浅下深，如灰色西装配藏青色西裤，给人以重心在下的沉稳之感。

日常西装的款式造型与结构基本上已经定型，即以剪辑、省道等手法构成合体的衣身与袖形，并采用装袖和驳领。但在保持整体风格的前提下，在轮廓造型和结构形式上仍经常随流行的趋势而有所变化，如宽松型

或紧身型，衣身的长与短，平驳、枪驳等不同的角度与宽窄，门襟的单与双，衣摆的形状与角度变化，袋的形式是贴袋或开线袋以及袋盖的有无等。西裤的变化仅表现在裤形的肥瘦、裤脚的大小及翻边与否。背心则保持较为固定的形式，少有变化。

随着年代的推移，西装受时尚因素的影响，也有其一定的流行规律，只不过表现得不十分明显。30年代西装腰身直而肥，肩略窄，单门襟，圆下摆，驳领开口较高；裤子较宽松，裤脚用翻边。40年代衣身略短，肩略宽，驳领开口较低，流行双排扣；裤子略瘦而直。50年代流行人字呢和暗柳条面料，衣身较短，腰线变细，袖亦较窄，门襟从双排扣又回复到单排扣，小圆摆，口袋无袋盖。60年代的西装式样逐步向紧小而合体的方向发展，驳领窄至5.1cm（2英寸）；衬衫

领和领带也相应变窄。70年代中期，西装突然向宽领方向变化，宽度达7.6cm（3英寸）左右；衬衫领也变得高而长，领带十分宽大。80年代西装趋向于肩部较宽，下摆略小，后背正中开衩。80年代中期以后，西装外形呈T型，收腰线，衣摆长至姆指，后背开双衩，宽肩，双门襟；同时，一种S型新轮廓的西装亦开始出现，腰线明显并略向上抬，下摆向外展开，具有英国古典绅士的风度（图8-17）。纵观西装的这段变化历史，可以看出西装这一传统特性很强的服装，虽然保持了相应固定的形式，但在轮廓与结构部件上仍具有可变因素。掌握其变化规律，就能根据流行趋势，设计出时尚的款式来。

（二）礼服西装

男子的礼服西装包括夜间穿着的燕尾服（夜礼服）、白天穿着的晨礼服、夜间半正式

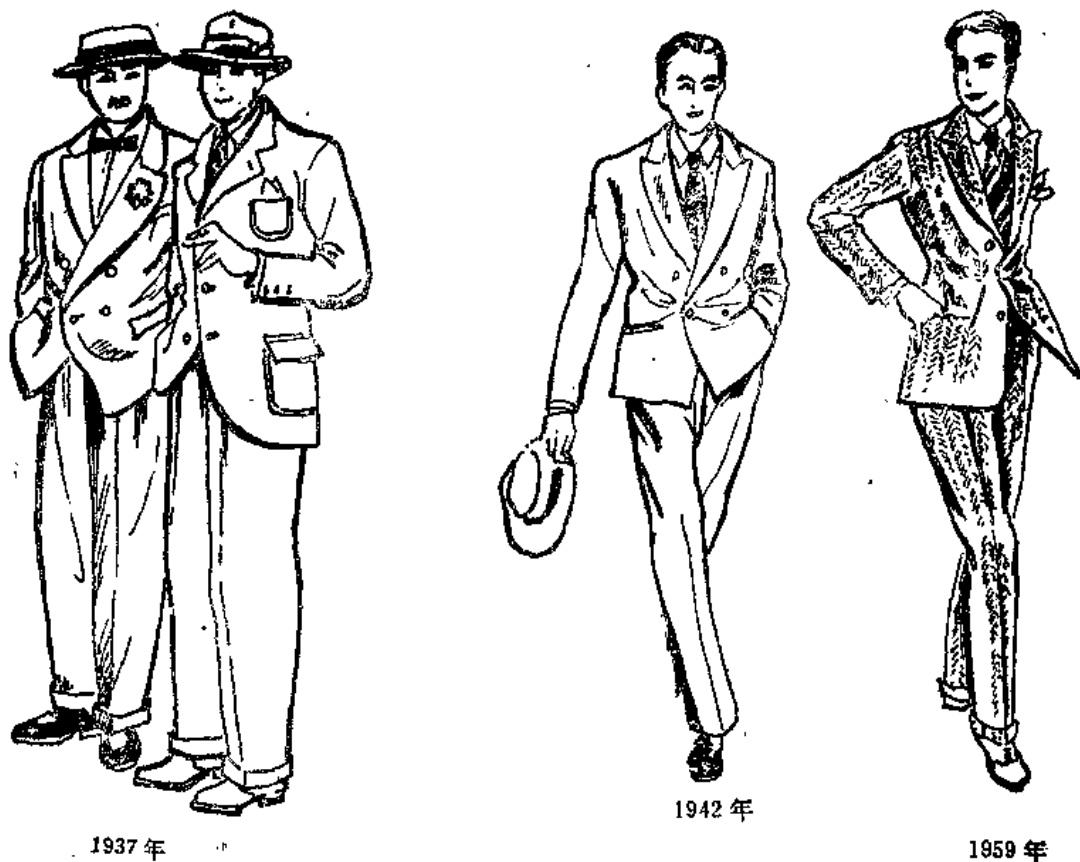

图 8-17 西装的流行变化

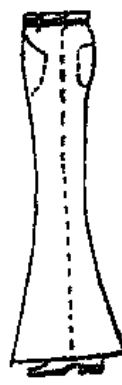
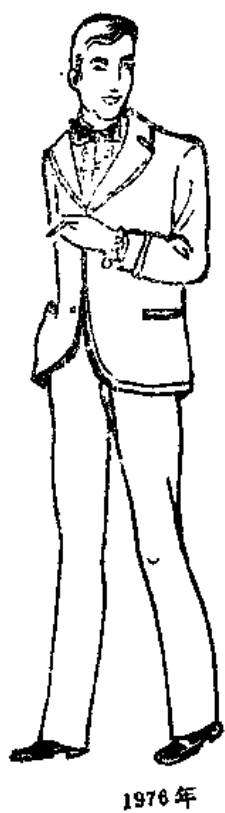
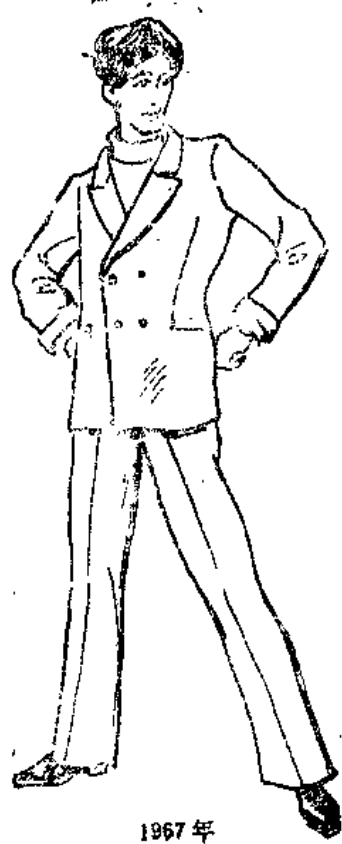

图 8-17 西装的流行变化

礼服（也可称为主餐礼服或正餐外套）。这类礼服的种类与穿着时间、穿用场合是有严格区分的（详见本章第二节男装分类的有关内容）。在社会风尚、生活方式、日常礼仪越来越趋于简化的当今时代，男子夜间半正式礼服的用途范围日渐广泛，它已成为使用较多的男子礼服了。

礼服西装应具备高贵大方的风格、优雅适体的造型和挺括精致的工艺，每根轮廓线条、每一结构部件、每处装饰细节都需精心设计。礼服西装的衬衫是其主要组成部分之一。衬衫选用胸前有褶裥或花边装饰的，配以可装卸的翼领；并佩戴黑色缎带蝴蝶结或黑色钻石别针。腰间用宽腰带系束，腰带可以是优质皮带，也可以是缎带或厚挺的丝绸带。彩图38为90年代创意性男礼服。

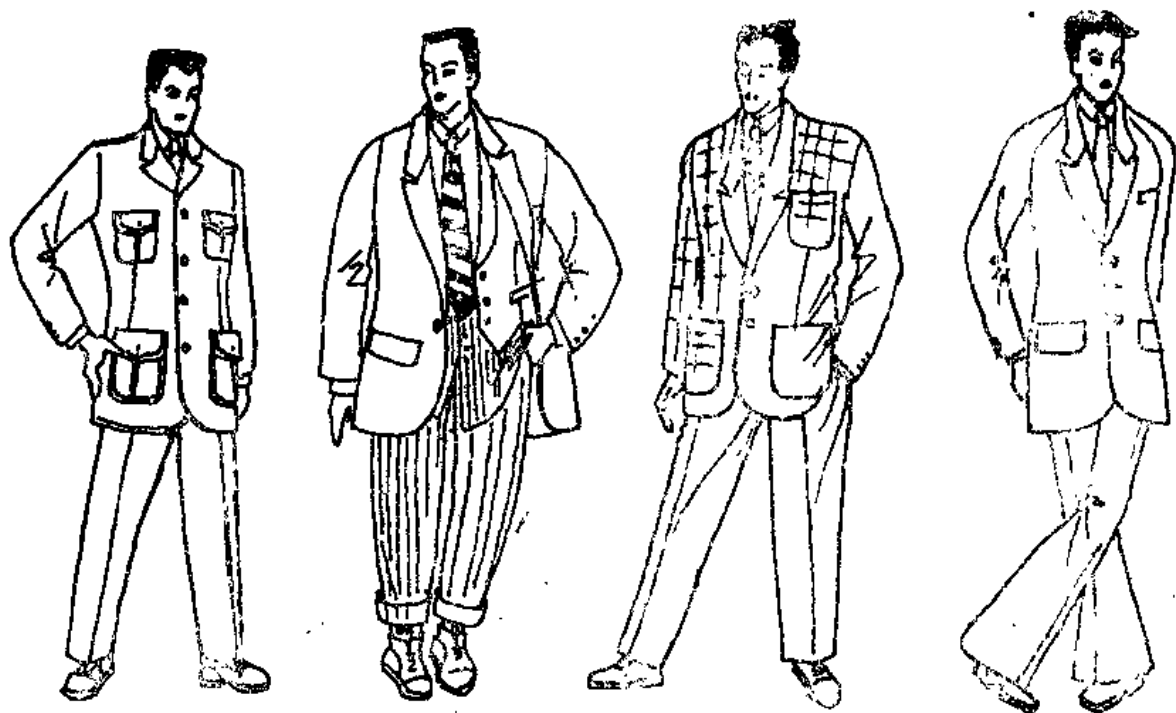
（三）西便装

由于现代生活方式与礼仪时尚的从简，衣着场合与衣着方式的要求已不再十分严格，男士们对于衣着也更注重舒适与随意，

西装逐步改变为西便装正是适应了这种时代与生活的需求。西便装保持了西装的外形，但尺寸方面更为宽松而舒适，面料选用范围很广，工艺制作也较简单，局部使用与面料性能相适应的热熔中间衬（或称之为粘合衬）以辅助服装成型。西便装穿着时不必系领带，甚至可穿T恤衫或套头衫，门襟钮扣也无需扣上，任其敞开或自由飘动，给人洒脱、轻松和帅气之感。见彩图39。

一些在衣着观念上更为激进的青年男士，使西装又进一步地更新变化，变得更具有个性与趣味性，新潮西便装也就由此脱颖而出。新潮西便装可说是一种现代摩登的男士便装，其设计思想来自印度尼赫鲁装、意大利移民装、军装等。特别是近年来日本设计师在巴黎展示了具有日本风格的宽松式时装后，青年人更喜欢将自己打扮成不拘小节、自由自在的模样。

新潮西便装中较为常见的是移民装款式。这种款式由三层组成，第一层是小而合

尼赫鲁式西便装

意大利移民式西便装

宽松式西便装

70年代式新潮西便装

图 8-13 西便装与新潮西便装

身的衣服,第二层稍宽,第三层即为松松垮垮,甚至是皱皱巴巴的、不很合身的西装外套。这种西装外套造型宽大;裤子特别宽松,裤长至踝,裤脚翻边;腰略大,用皮带束系。与此西装配穿的衬衫常用细条花纹布制作,衫身宽而长,一般长及臀位,两侧开衩;落肩袖,小立领。新潮西便装多数在夏季或娱乐、游戏时穿着,面料以麻和化纤织物居多。

图8-18为西便装与新潮西便装。彩图40为休闲西便装。

二、西装的设计

西装的设计首先应明确是哪一类西装,明确衣着的对象和使用的场合;然后正确选用面料、衬料、辅料,以及相应采取的工艺。在设计时还须分析流行趋势,对轮廓造型、肩、袖形态,以及衣领的宽度与长度之间的比例等多种造型因素进行研究,使设计出的西装既符合一定的穿着用途,又能体现时尚的风貌。

(一) 轮廓造型

西装的流行变化,首先表现在轮廓的变化上。回顾西装的流行历史,可归纳出以下几种轮廓造型:

1. 轮廓型 肩较宽而平,呈方形,胸围随之宽松,腰摆略为紧身,裤形较肥。

2. 自然肩型 肩宽与肩斜按形体设计,通常以合身为标准。

3. 细长型 肩较窄,胸围、腰围、裤围较小,轮廓呈细长形态。

4. V型 夸张肩部及胸围,收紧臀位,形成上大下小的V字形状。

5. 造形线 肩线略宽,收细腰,衣摆展开,是一种英国绅士风度式的轮廓造型。

6. 梯形线 肩部略宽,腰稍上提,同时收小余分使之合身,下摆稍微展宽呈梯形轮廓。

流行的轮廓造型线虽不断变化并反复循

环,但每一次反复都包含有新的特征。图8-19为西装的轮廓造型线比较图。

(二) 结构设计 with 部件设计

西装的结构形式较为固定,变化不大,尤其是礼服西装更有其严格规定的式样,少有改变。日常西装的结构与部件设计可着眼于门襟、下摆的形式,驳领形状、大小、宽窄以及驳口的高低,袋形结构等处的适当变化。西便装和新潮西便装可变因素较多,除上述一些部位可根据流行需要灵活变化外,还可在肩部、背部采用不同形式的育克以活跃结构造型,显示洒脱随意的气度。

(三) 装饰设计

与西装配套的主要服饰品是领带,领带的材质、色调、形态是西装设计的一个必要组成部分。领带材质以真丝绸为主,其次为精纺毛织物、合成纤维织物等。近年来还流行针织领带和皮革领带。日常西装一般配以活结领带或方型领带,秋冬季可系用阿司宽领带(Ascot tie)。领带图案多为条形、小几何形、民族纹样、小装饰纹样、英文字母等。领带色彩要求沉着、浓郁,与西装色彩配置时要略显明亮和协调,如褐色西装与白衬衣可用暗褐色或深茶绿色的领带。

领带随着西装领和衬衫领款式的流行,时而变宽,时而变窄。总的原则是领带应与衬衫领、西装驳领的宽度相匹配,绝不能穿大领衬衣而配以细窄的领带。

礼服西装的配饰十分讲究,包括鞋、袜子、手套、手帕、领结、领带、领带夹、别针、袖扣等。袖扣的种类很多,有圆形、方形、椭圆形、钻石形等。精致的袖扣常以金、银与宝石或珠钻相嵌,光彩熠熠,极为华美,是礼服西装中的重要点缀。

(四) 面料选用

日常西装多选用精纺呢绒制作,条子、格子或素色均可,以沉着稳重的色彩为佳。在非正式场合穿着的一般西装也可使用粗纺

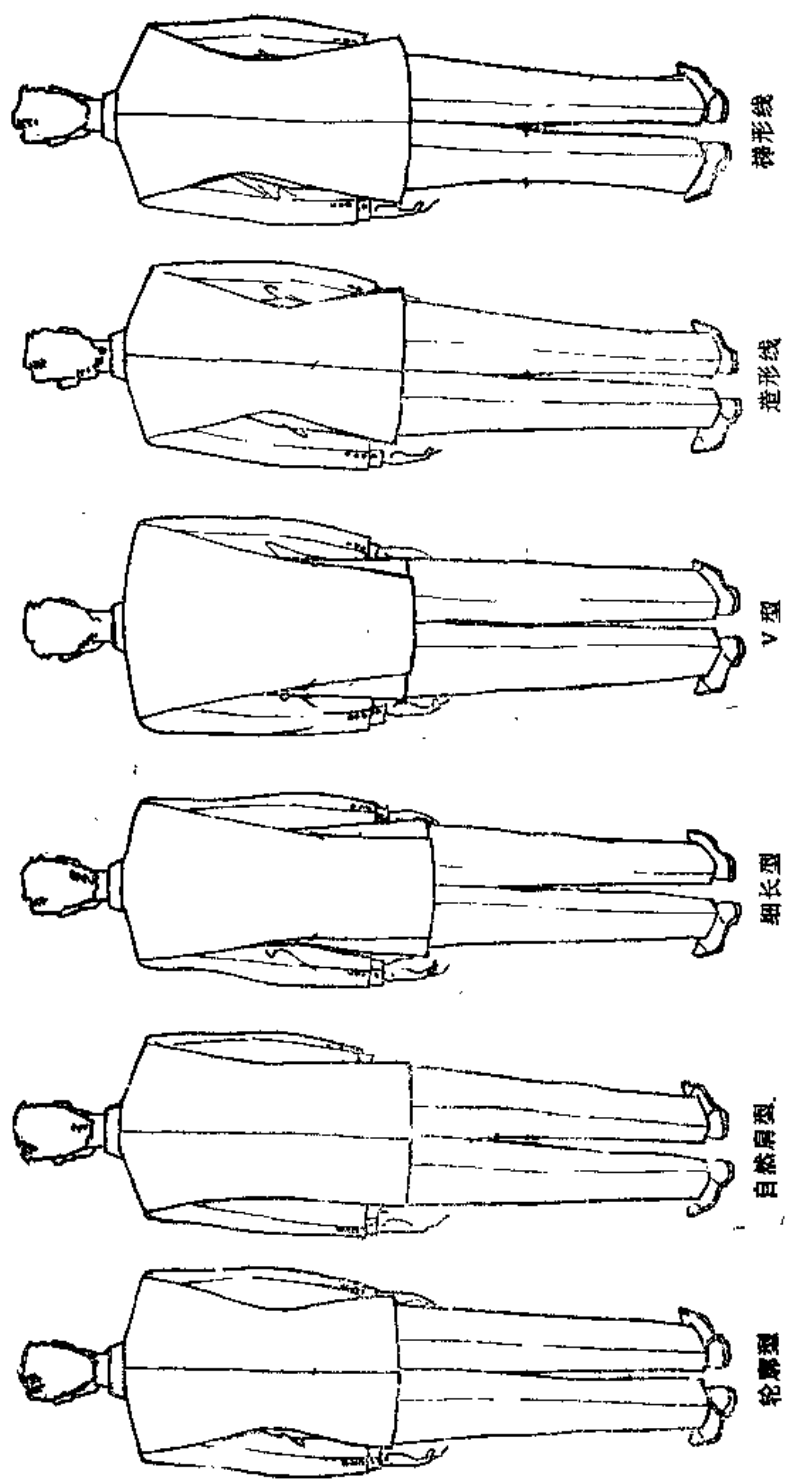

图 8-19 西装的轮廓造型线

呢、灯芯绒作为面料。

豪华的礼服西装选用优质的礼服呢制作，夏日则可用薄型的毛织物或亚麻织物、混纺织物。礼服西装以黑色为基调，以显示庄重、高雅；婚礼服常以白色为基调，以显示潇洒、纯洁。在黑、白色基调上，可配以一至两种其他强烈而浓郁的色彩，如葡萄酒红色、酱红色、深翠绿色、白色和粉红色等，集中装饰在一个部位上。如在领结、腰带、驳领上插一朵康乃馨花，可取得优雅、醒目的效果。

西便装的选料十分广泛，毛料、棉布、麻布、丝绸、化纤织物、针织物均可制作。尤其是一些外观新颖的流行面料，更能获得人们的欢迎。如采用砂洗化纤布和砂洗真丝绸面料制成的西便装，极受90年代青年人的喜爱而广为流行。

三、西装的创新设计与发展趋向

新潮西便装是西装中极具活力的一个类型，由于它的随意与轻松感适应了当今人们的生活方式和社会心态，所以很受青睐。新潮西便装的创新设计首先要研究市场状况、社会动向及消费者心理，然后寻找具有独特风格的面料，并从世界各国的民族服装中吸取所长，启发创作灵感。设计时应着重突出“个性化”和“诙谐情趣”，以达到新潮和别具一格的效果。

礼服西装由于过于严肃与拘谨，甚至与一些侍者服相仿，穿着者日渐减少。近年来设计师在礼服西装的设计上作了一些尝试，如在造型上以及面料选择、色彩配置和装饰品选用上都进行了大胆的变化创新，并有所突破。至于礼服西装将会演变到何种程度，或能否为众多男士所接受，还有待于时间的检验。

图8-20为创新设计的西便装和礼服西

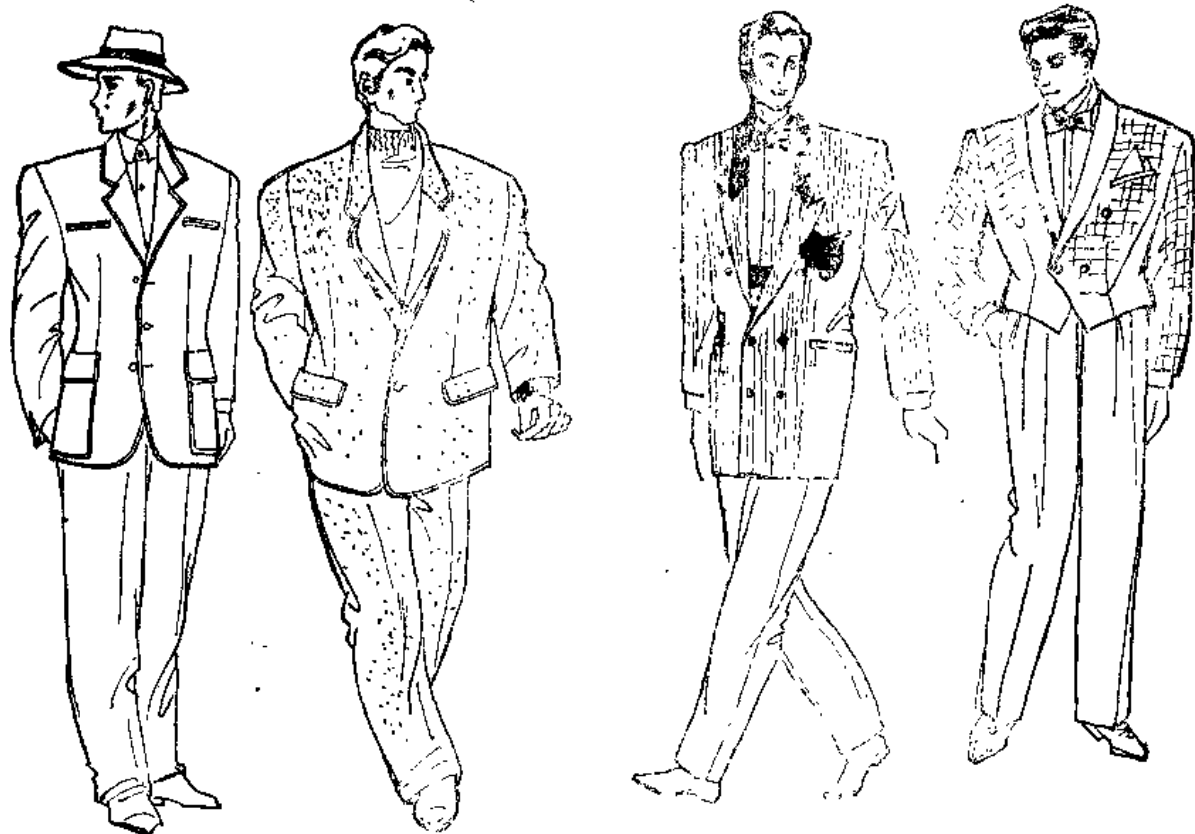

图 8-20 创新设计的西便装和礼服西装

装。

随着社会、生活、时尚的变化，男子对服饰时装化有了越来越多的关注，在穿着上也更倾向于轻便与随意。因此，作为男性传

统服装的西装也由严谨、正规、笔挺的绅士气派逐渐向洒脱、自由、柔和的风格转化。西装的这种发展趋向将会随着时代的潮流而不断变化。

第九章 女装设计

在服装发展演变的过程中,女装一直处于备受重视的地位。女装设计是服装设计中历史最悠久、最具潜力的一个领域。不少服装设计大师是以设计女装而蜚声世界的,为了用服装来展现女性体型、仪态和风范的美,他们无不呕心沥血,在艺术的道路上不

断探索、开拓。更重要的是,世界各国妇女随着自我意识的觉醒,对美的渴望和追求越来越强烈。这样,客观上也就更促进了女装设计的迅猛发展。在当代服饰世界中,女装设计正展示出无比瑰丽多姿的风采。

第一节 女性人体结构与比例

人们对于人体美的研究,早在几千年以前就开始了。两千多年前,古希腊哲学家、美学家就认为,自然界万物中,只有人体最完美、最感人。千百年来,不论是西方还是东方,尽管受到各种宗教神学或者封建礼教的限制,人类对于自身体态美的认识、描绘和赞颂,都从未间断过。从历代遗留下来的雕塑、壁画、绘画及文字记载中,可以了解到许多有关人体美的内容,其中又以表现女性体态美的内容最为丰富。爱神维纳斯塑像的诞生,就是对女性美的赞颂与传扬。我国对女性美的描绘,以敦煌壁画里的飞天、仕女、菩萨的形象最为突出。美女如云,千姿百态;翩若惊鸿,婉若游龙,这些形象虽已遥隔千年,但至今仍具有动人心魄的美感(图9-1)。

服装是人体的第二层皮肤。东方的服装以人体为基本形,用长方形来概括;西方的服装以人体为中心,作人体的局部夸张。尽管东西方对服装的审美观念不同,但都是依据人体进行服装设计的。服装设计的宗旨就

在于遵循美的原则,使人们穿着舒服,适合于人体活动与运动。因此了解人体的比例、结构和形态是必不可少的。

一、女性人体的比例

服装设计者对人体的研究,首先要掌握人体的比例。了解女性人体全身与各个部位之间的比例,其目的是在服装设计时能正确地合理地安排上装、下装及各部件的适当关系,使之相互协调。

由于人种、民族、年龄的差异,女性人体比例实际上是千差万别的。根据对女性人体有关数据的抽样调查表明,女性身高为七个头部的高度,即头高与身高之间的比例为1:7,简称七个头身,这是女性人体的标准比例(图9-2)。

二、女性人体结构的特点

女性肩较窄而倾斜,三围明显。胸围在乳房部位,显得丰满;腰围纤细柔软;臀围较宽,形态圆润。女性由于皮下脂肪较多,所以体型丰润优美,但在受挤勒压迫后,体型易于变化。

图 9-1 敦煌壁画飞天、仕女图

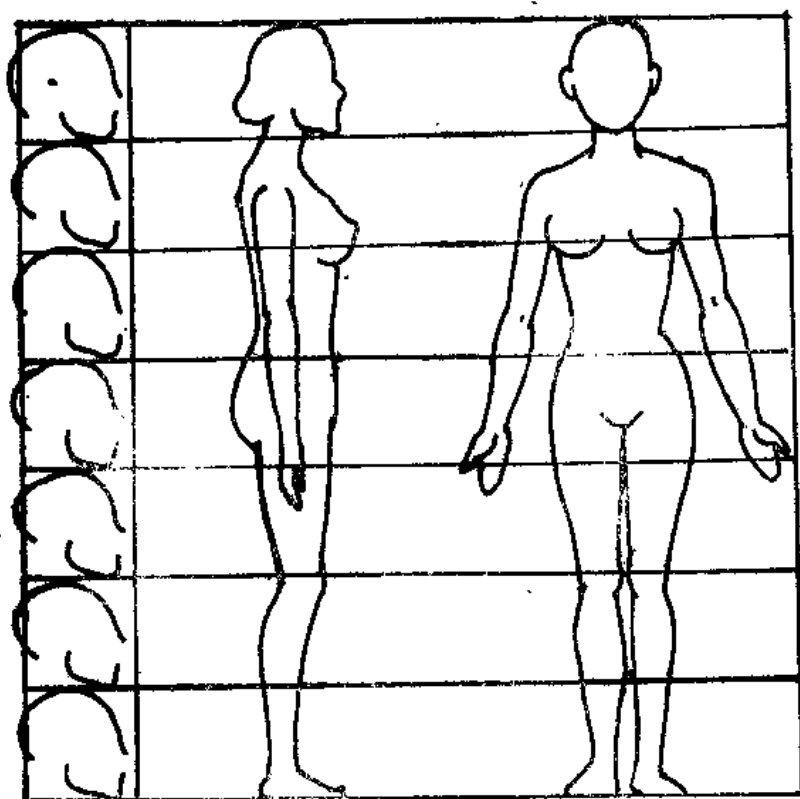

图 9-2 女性人体比例图

女性人体因年龄的关系会产生较明显的差异。少女体形扁平、瘦长，三围之间的差别不十分明显；青年女性体形较丰满，三围之间的差别明显，胸脯高耸，腰线分明，背部挺直；中老年妇女体形有较大变化，背部略向前倾，胸高点下移，因小腹部脂肪隆起，腰围与臀围都明显加宽(图9-3)。

女性体态的美主要表现在肩、胸、腰、臀形成的曲线上，以及躯干和四肢形成的直线上。女装设计必须把握住女性的体形特征，包括各个年龄时期的体形变化，才能在设计时充分展现女性的体态美，并做到扬长遮短，各适其体。

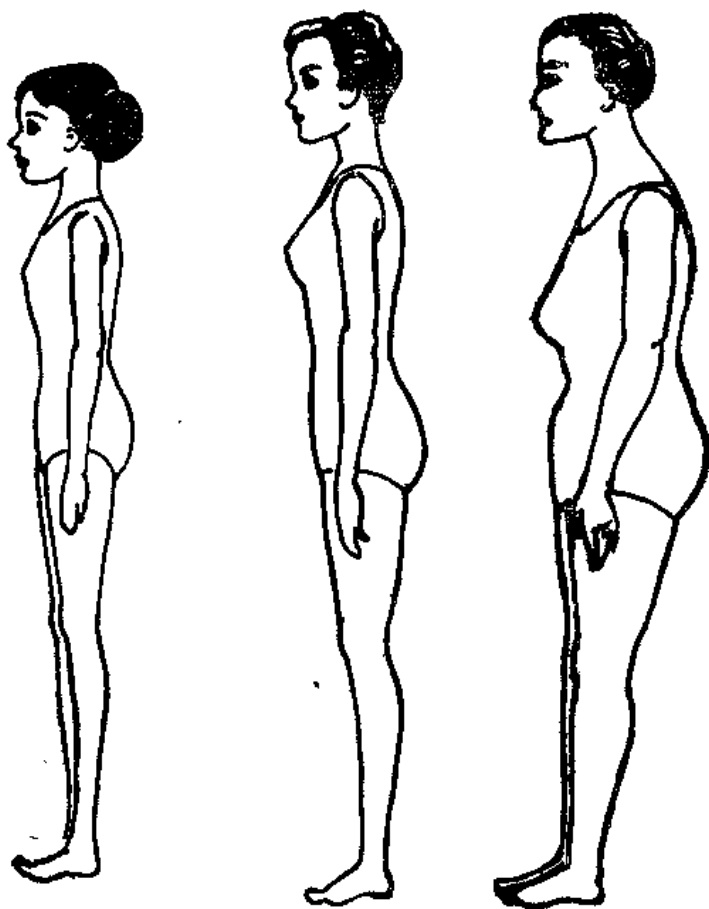

图 9-3 不同年龄期的女性人体

第二节 女装分类

女装的款式变化极为丰富，类别很多。现从服装形态和服装用途着眼，予以分类并作简要说明。

一、按服装形态分类

(一) 整件装

整件装即为连衣裙，是上衣与裙子连结在一起的服装。根据裁制方式上的不同，可分为两种：一种是上衣与下裙分别剪裁后，再缝合腰围而成；另一种是上衣与下裙连成一体剪裁，腰围无需缝合。

图 9-4 整件装

连衣裙具有俊逸秀雅的服饰美感, 适宜不同年龄的女性穿着。无论是家常穿用或作为礼服衣着, 均很相宜, 是一种使用范围十分广泛的女装(图9-4)。

(二) 整套装、两件套装

这是上衣与下裙分开的形式, 即用相同

的面料制作的整套短上衣与裙子(或裤子)。其中整套装是开前襟的, 有坚挺感, 如春、秋、冬季西式套装; 两件套装既有开前襟的, 也有开后襟的, 较有柔和感, 如春、夏季衬衫与裙、裤配套的套装(图9-5)。

(三) 分别套装

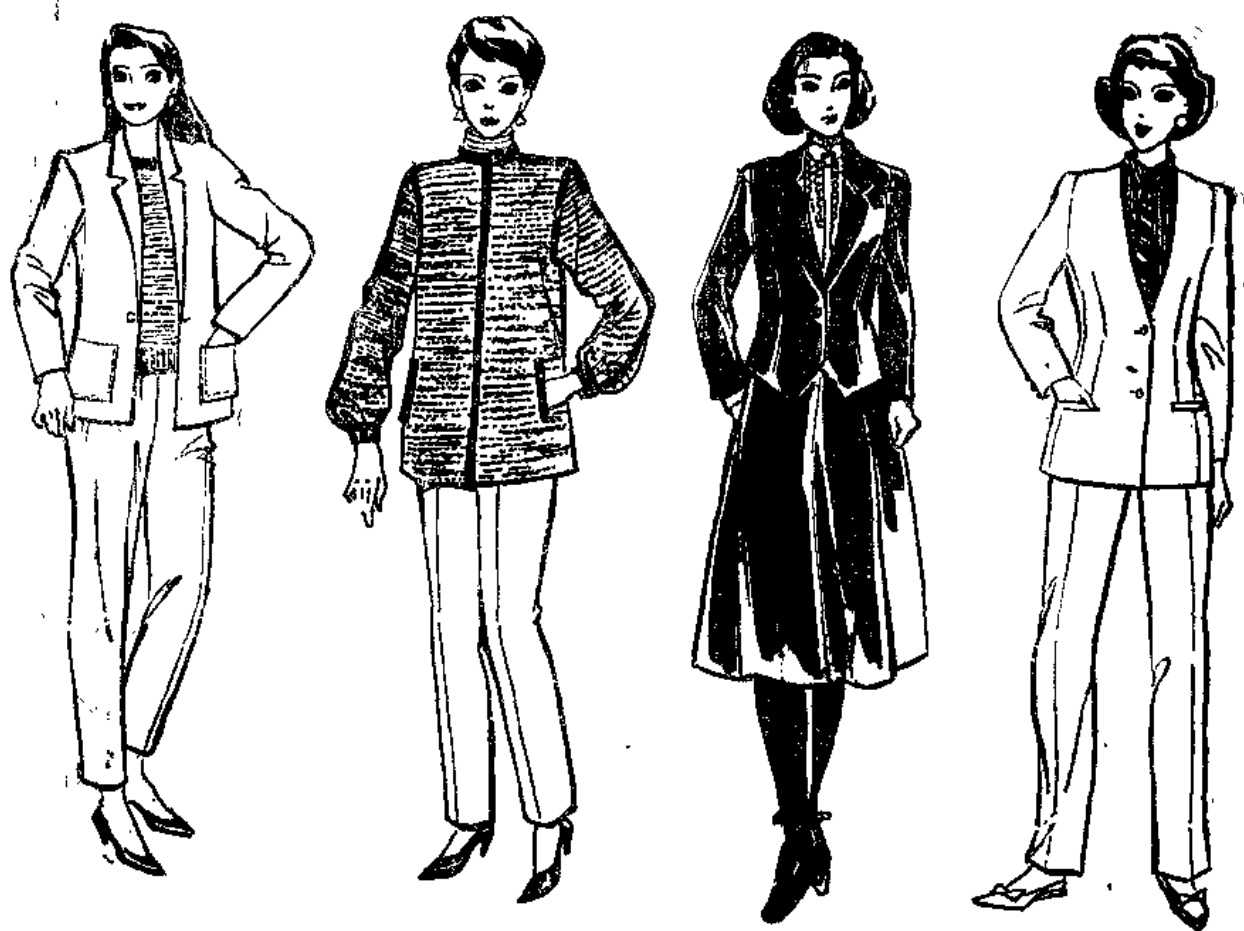

图 9-5 整套装、两件套装

这是上、下装衣料及花样不相同的组合套装。上下衣各自独立, 可单独穿着, 也可与其他短上衣、裙、裤等组合。

分别套装穿着较自由, 组合灵活而富于变化, 但应注意上下装面料色彩、图案及服装款式、风格上的协调(图9-6)。

(四) 外套

这是穿在最外层的衣服, 由于穿着需要不同, 长短变化与款式变化丰富, 种类繁多。有短外套、大衣、晚礼服、风衣、雨衣

等(图9-7)。

(五) 裙

女性的裙装款式多变化, 形态各具特色, 有长裙、短裙、超短裙、窄裙、宽裙、裙裤或附带胸罩的裙等多种(图9-8)。

(六) 裤

女裤的长度不一, 变化很多, 有长及脚踝的、短至腓部的、刚及膝盖的、高至膝上的各种形态(图9-8)。

二、按服装用途分类

图 9-6 分别套装

图 9-7 外套

图 9-8 裙与裤

(一) 礼装用

这是用于礼仪、宴请场合的正式服装，包括礼服和社交服装两类。礼服有结婚礼服、丧服、访问服；社交服装有晚礼服、正餐装、鸡尾酒服、宴会服等。

(二) 外出用、日常用

这类服装包括上街服装(市镇服、购物服)，以及学生服、上班服、旅行服等。

(三) 家庭用

家庭里穿着的服装包括家常衣、工作衣和室内衣三类。家常衣有家庭服、厨房服，工作衣有外罩衫、清洁卫生用衣、套裤，室内衣有浴衣、睡袍、睡衣。

(四) 运动用

运动用衣有网球衣、溜冰衣、滑雪衣、游泳衣、骑马服、猎装等。

(五) 行乐用

行乐用服装有闲暇便装、假日装、高尔夫服、海滨服、郊外衣等。

(六) 工作用、职业用

这类适宜不同工作、职业穿着的服装有制服、工作服、外罩衫等。

(七) 特殊用

具有特殊功用的服装，有孕妇装、戏装。

(八) 内衣用

妇女内衣包括贴身内衣、补正内衣和装饰内衣三类。贴身内衣有汗衫、短裤、衬裤，补正内衣有胸罩、束腰、裙撑、垫子等，装饰内衣有套裙、衬裙、喇叭形内裤等。

第三节 日常生活服设计

人类最古老的衣服形式是袍或裙,上衣、下裙连在一起,腰间用带子系缚。古希腊、古埃及的连衣裙即是这种形式。此一服式沿袭时间长,直到20世纪初期法国著名的设计大师夏奈尔倡导职业妇女套装,才开始了上下衣裙分开穿着的时代。此后,女装中产生了外套、衬衫、裙、裤等组合穿着的各种形式,女性日常服装也随着社会与时尚的变化而日益丰富多采。

女装日常生活服包括连衣裙、衬衫、裙装、套装四大类。以下逐一介绍这些日常生活服的设计要领。

一、连衣裙

连衣裙是女性的传统服装,历经变化,款式极多,至今仍是女装中最具特色与活力的类别。连衣裙为上衣与裙子相连的形式,造型灵活适体,能展现女性优美的身姿;穿着方便自如,能适应不同的服用需求。因此,无论东方女性还是西方女性,都视连衣裙为日常主要的服式,并随季节与流行的更迭,不断变化求新。连衣裙以实用、优雅的服饰风格在女装世界中独树一帜,至今已成为女子必备的国际性服装了。

(一) 造型与结构设计

1. 标准型的设计 这是按照人的体形,采用省道转移和剪缉线的变化来进行连衣裙的造型结构设计。常用的手法有公主线的变化;各种直、斜、弧形剪缉线的变化;育克形式的变化等。此外,还可对领线进行分割变化,将标准领线作放射形展开,可获得从A字形到360°圆台形的各种变化造型(图9-9)。

标准型设计是依据人体造型为基础的,衣服轮廓线由肩部垂落而下,具有圆润、柔

和、轻盈的特点。但由于设计有一定的局限性,常显得较单调、贫乏,需用饰件如项链、耳环、手镯、围巾、帽、手套、鞋袜等进行装饰,以衬托出典雅、潇洒的风度。

2. 以腰位为中心的设计 这是将腰位作上下移动变化,注重腰部轮廓造型的设计。因腰位的不同,可分为高腰、中腰、低腰及高低腰结合四种形式。

(1) 高腰设计:腰位上移至胸位下方。由于腰节线的提高,使女性腰部与胸围处的优美曲线得到加强,显示出腰肢的苗条、婀娜之美。采用高腰设计的连衣裙尤其适宜于青年女性穿着,能充分体现青春少女活泼、轻盈的体态(图9-10)。

(2) 中腰设计:中腰设计即标准腰位设计,在腰围上使用剪缉线,使上衣部分造型结构合体;下裙部分则可作多种变化,设计成喇叭型、灯笼型、美人鱼型等。中腰设计给人以端庄、优雅之感,能突出双腿的修长(图9-11)。

(3) 低腰设计:这是将腰位的剪缉线下移到臀位的形式。低腰设计可以显示腰、臀的曲线美,也可遮掩腰、臀的缺陷,是一种具有新颖美感的连衣裙设计。低腰设计采用不同的下裙造型,或选用不同的材料,能产生丰富多采的服饰效果。如低腰与喇叭型下裙结合,富于华贵感,可用于晚装设计;上下装面料的材质、色彩、图案不同,可显得活泼而有朝气,并富于个性感(图9-12)。

近年来一种低腰位加裙裤的设计十分流行,具有别致而优美的风韵。

(4) 高低腰位结合设计:这是将人体上下身两个部分结合起来进行设计,通过夸张

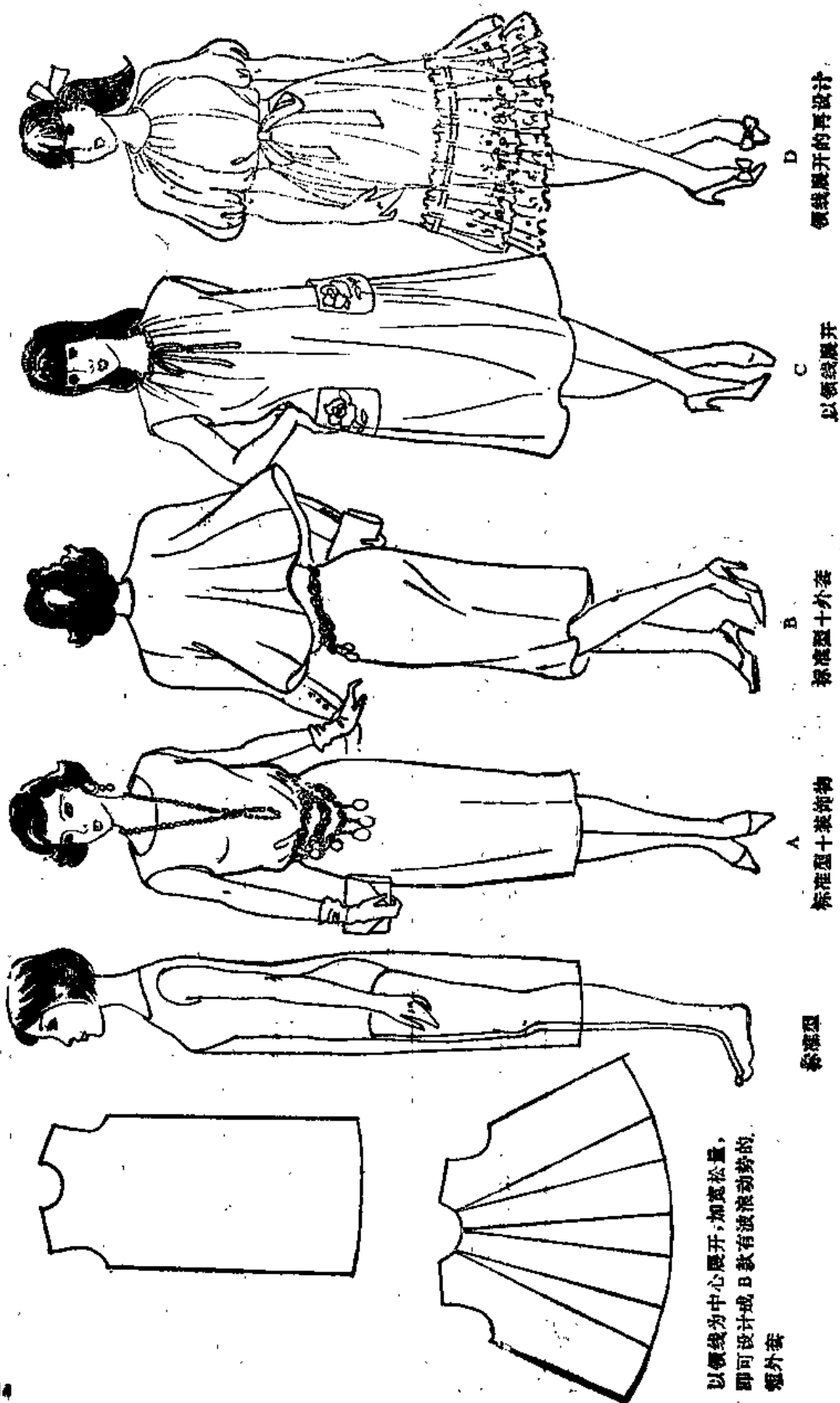

图 9-9 标准型连衣裙设计

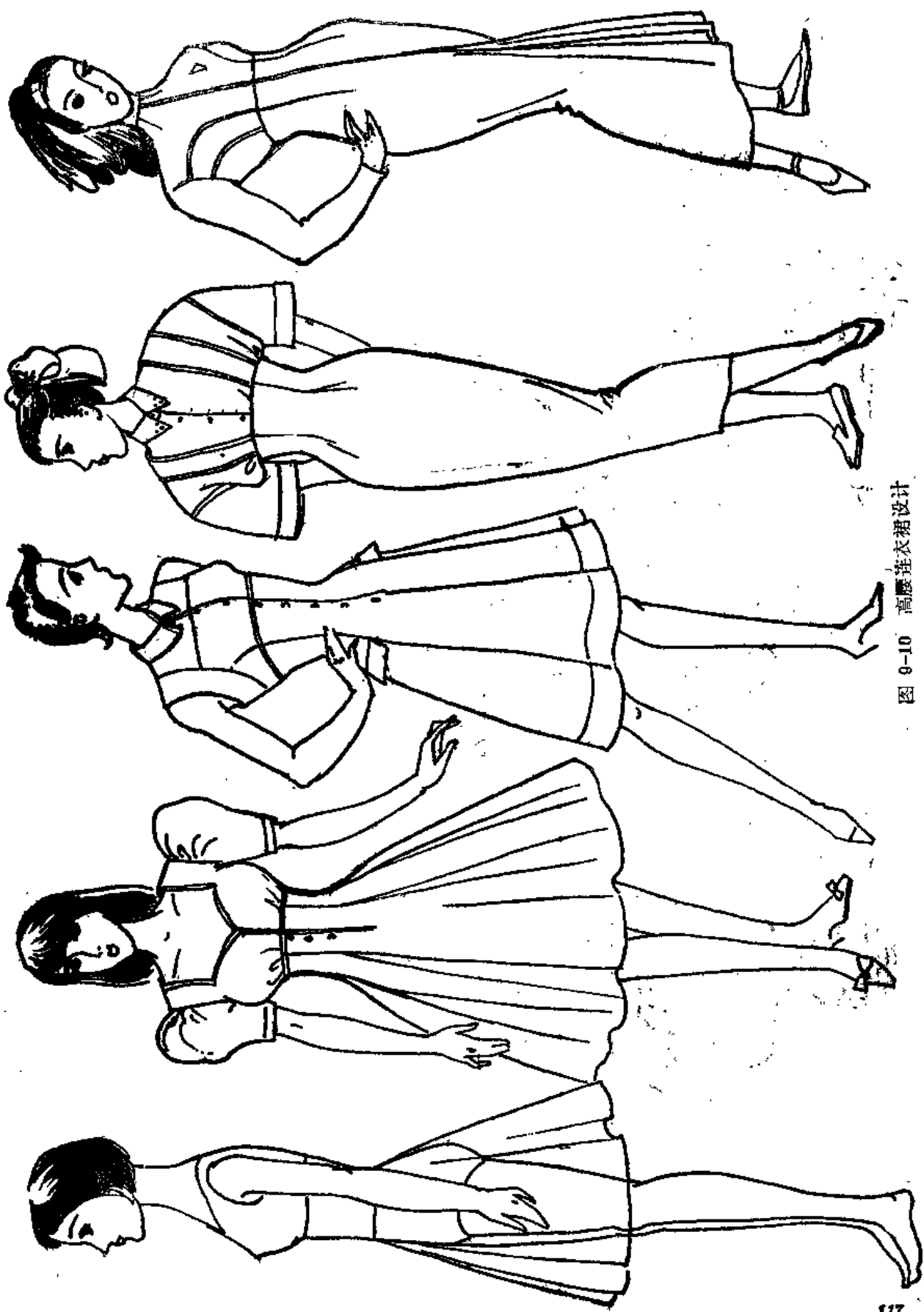

图 9-10 高腰连衣裙设计

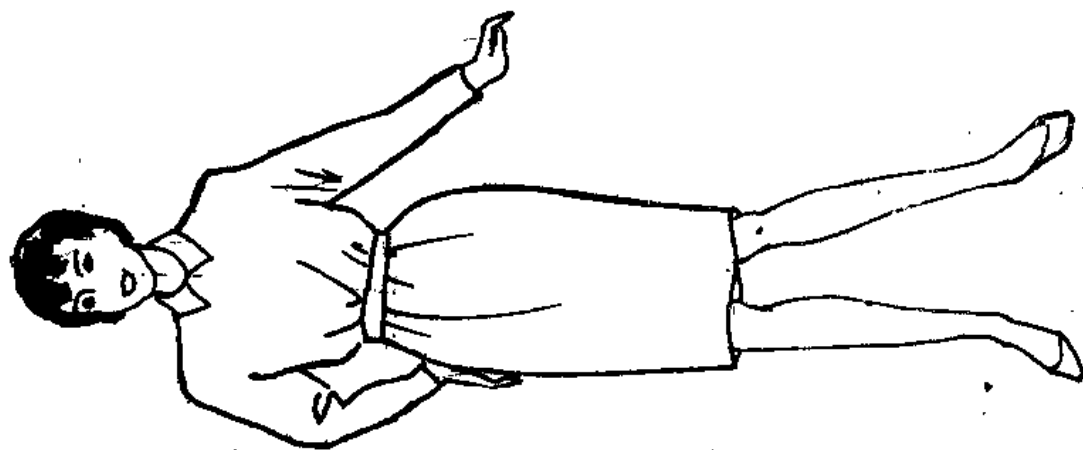
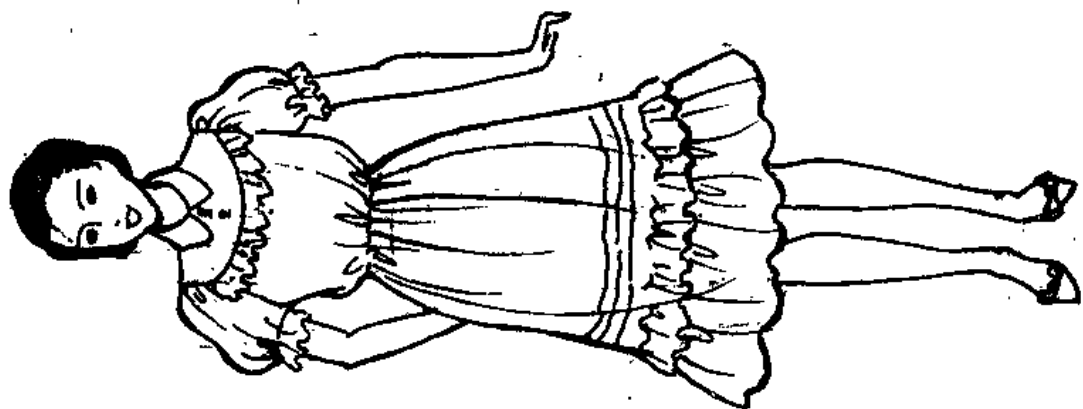
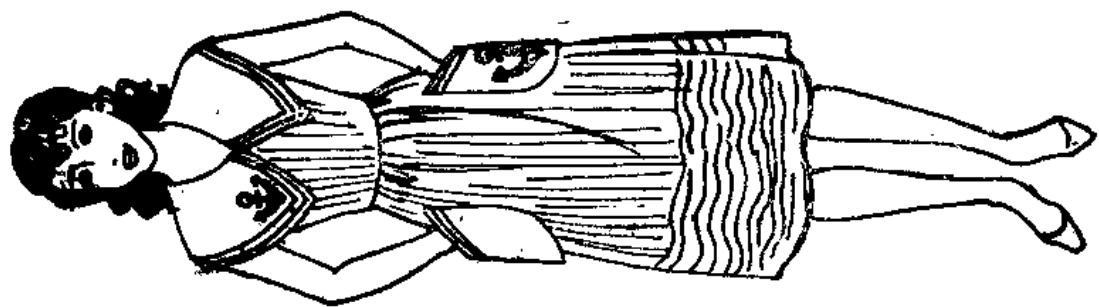

图 9-11 中腰连衣裙设计

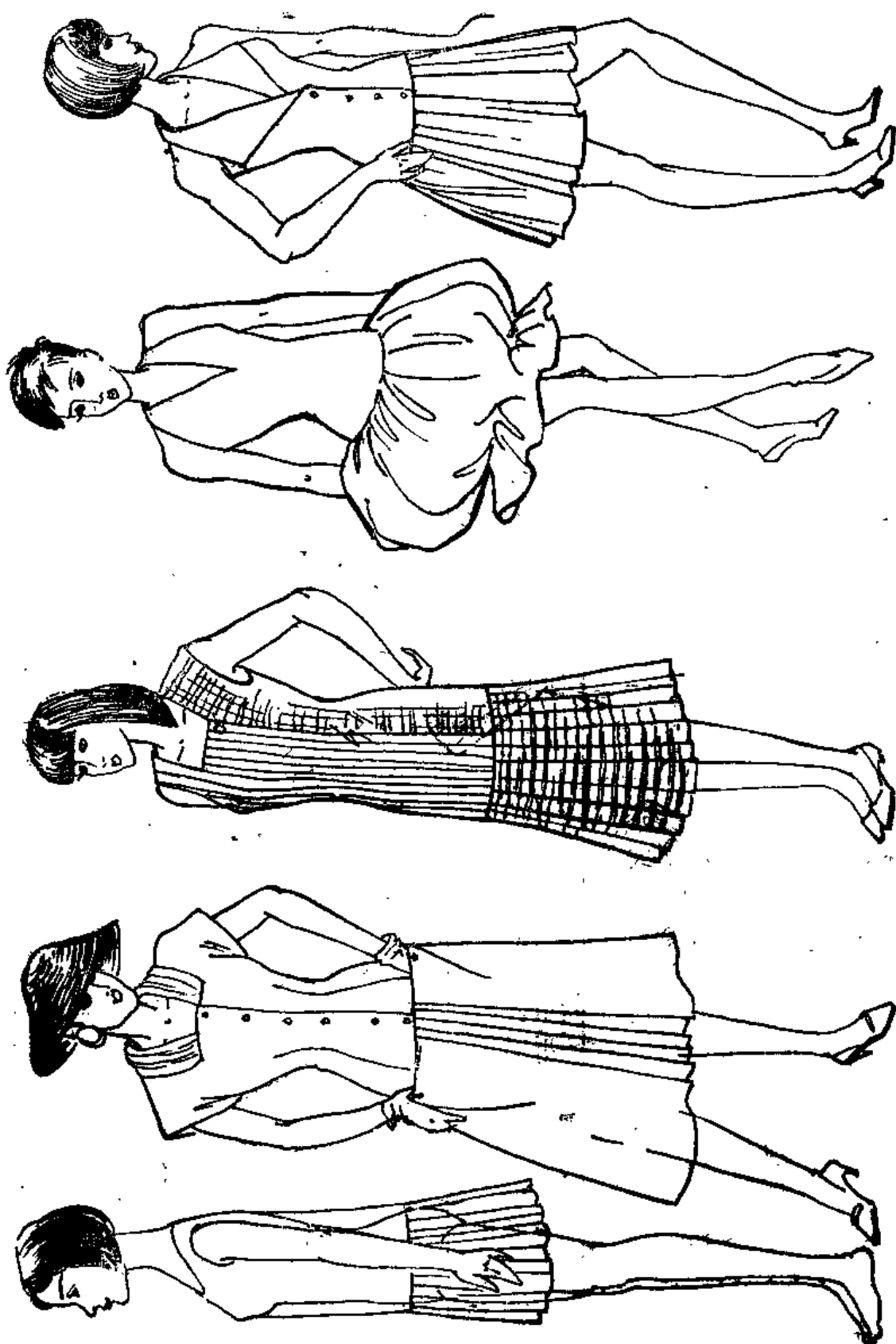

图 9-12 腰带连衣裙设计

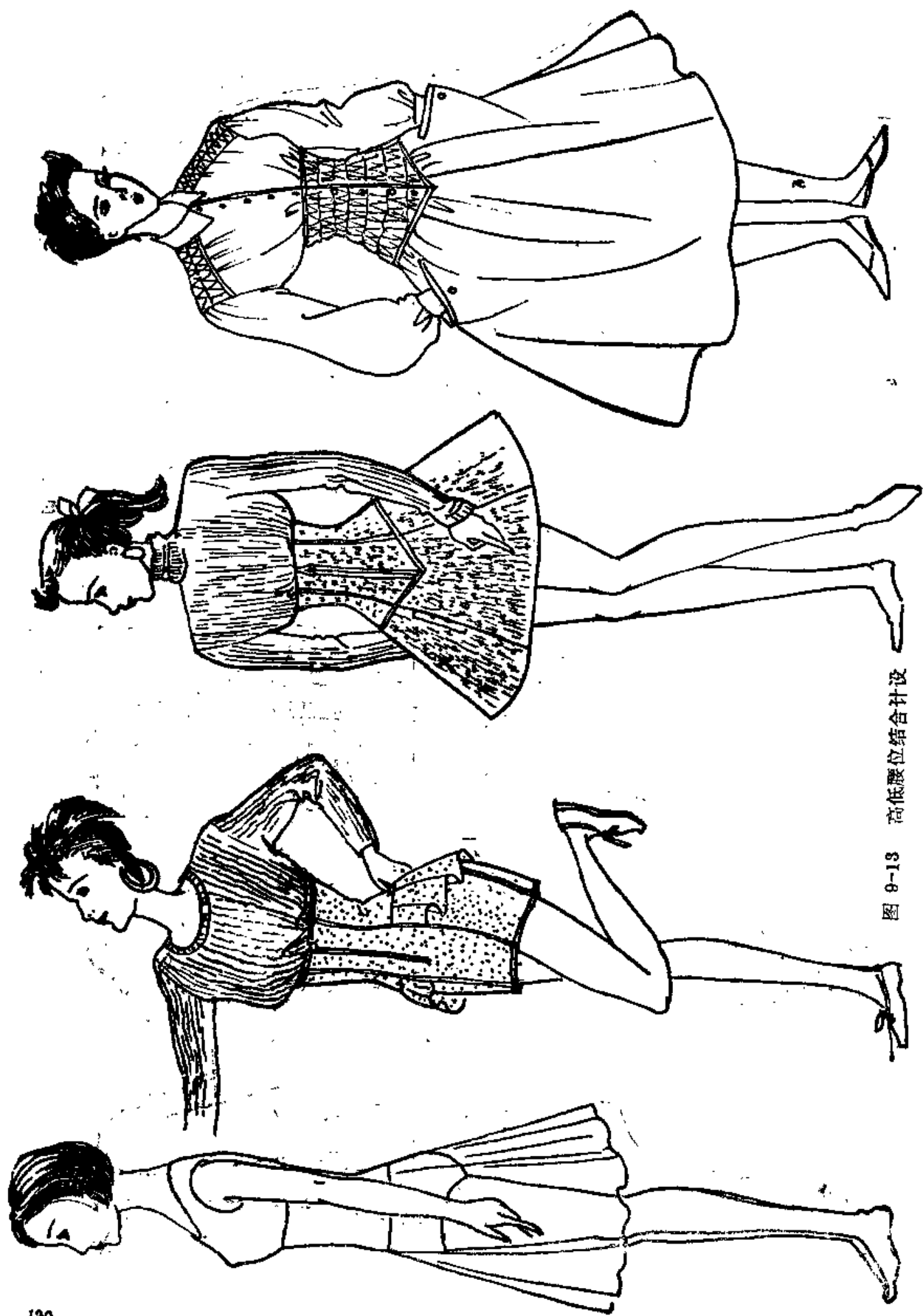

图 9-13 高低腰位结合设计

连衣裙的轮廓造型,以突出女性的形体美。如夸张肩、领部位和臀围,造成腰部与上身及臀围的强烈对比,从而更加显示出腰肢的纤细秀美(图9-13)

(5) 宽松型设计:这种连衣裙设计较为适体,而又非贴体,感觉宽松自在又不失形体美感。人体活动时,衣裙含蓄地显示出女性优美的身段和柔雅的仪态。近年来十分流行的蝙蝠衫、宽松衫等亦属于这一类型。宽松型连衣裙需选择柔软、飘逸、轻薄的面

料,以获得宽松自如的衣着效果(图9-14)。

连衣裙的造型结构设计除了从领线、腰位上展开变化外,还可在材料使用上注意对比变化,如采用厚挺的面料与轻薄飘逸的纱类面料相结合,以产生静与动的对比。此外,采用造型上的大小对比,宽松与紧身的对比等,也能获得较好的设计效果。

(二) 装饰设计

连衣裙的装饰设计需视服装的风格而定。如乡村风格的连衣裙,常在领边、袖

图 9-14 宽松型连衣裙设计

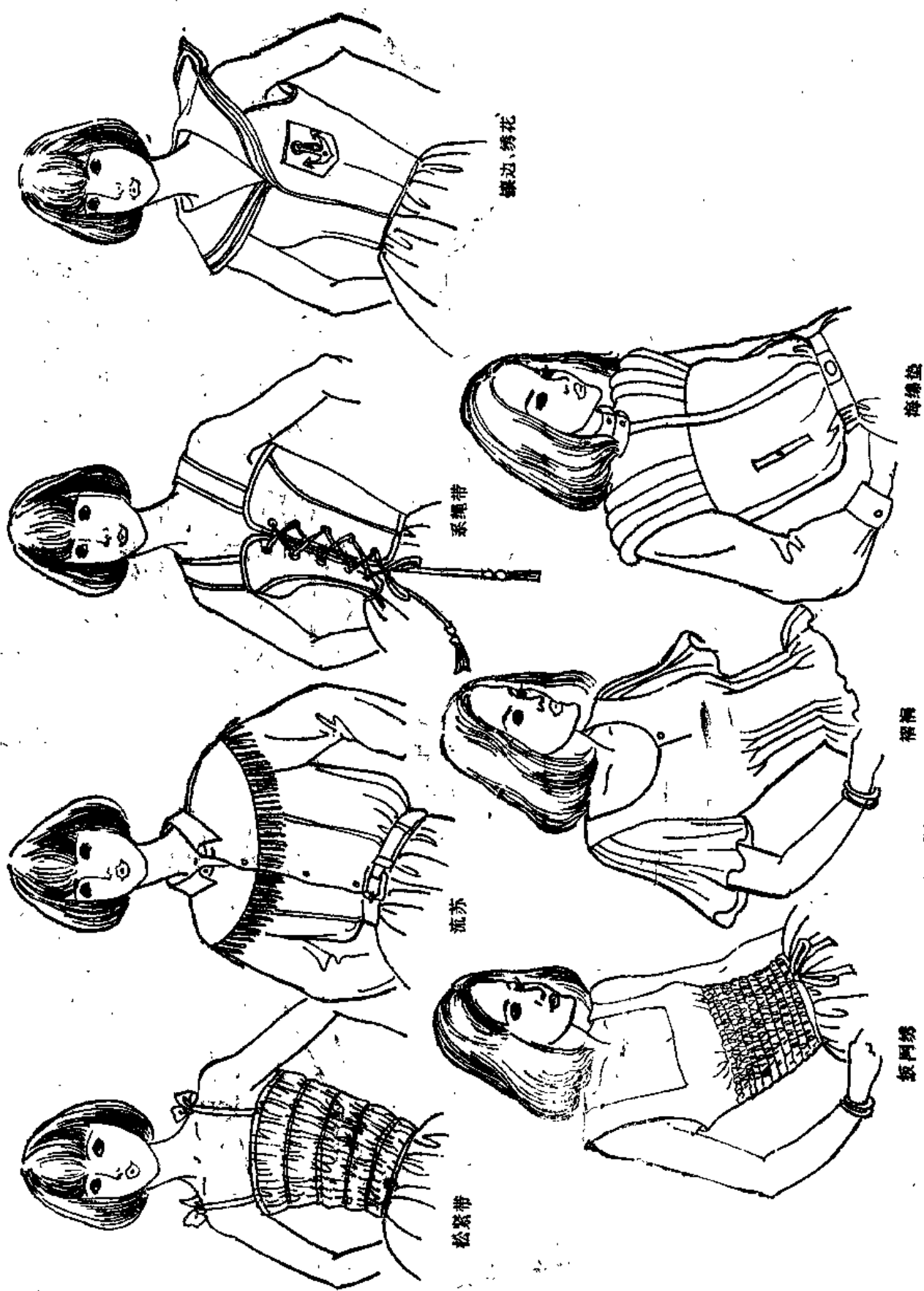

图 9-15 连衣裙的装饰设计

边、裙边和剪缉线等处缀以花边；牛仔风格的则可采用育克、褶裥、流苏、边饰进行装饰；海军式连衣裙多使用滚边、嵌线、飘带，并绣以铁锚、轮舵图案。

秋冬季穿着的连衣裙可运用各种材料的缀饰或贴补刺绣，以取得华美温馨之感。日常的连衣裙一般多饰以领带、腰带、蝴蝶结、人造花等加以美化点缀。总之，装饰设计应突出重点，体现风格，以少胜多。装饰过份或装饰不当，会产生累赘、繁琐、凌乱与过于幼稚气的感觉。

图9-15为连衣裙常用的一些装饰设计手法。

（三）面料选用

连衣裙的面料选用是根据穿着目的、穿着场合以及款式的轮廓而定的。同一款式的连衣裙，若选择的面料不同，就会使人产生不同的观感，并适宜于不同的场合穿用。一般家常穿着可用棉布、涤棉布、富春纺、棉绸类面料，显得舒适大方；上街服与访友服可用毛织物、丝绸或仿真丝绸面料，体现优雅华美。春夏季穿着的连衣裙与舞会服，宜选用薄纱、丝绸、优质薄亚麻布、优质全棉布制作，以体现潇洒、活泼、轻快的风格；秋冬季及各种社交场合穿着的连衣裙可选用毛料、开司米呢绒、丝绒等面料，以产生华贵不凡的气派。此外，利用面料质地的光泽感、肌理感等独特材质效应，进行精心的设计，可获得新颖奇妙的效果。这对于强调服装风格的设计说来，是至关重要的一个因素。

二、衬衫

衬衫最早出现于11~12世纪欧洲民族大迁移时，那时是农民穿着的将衣摆塞入裤内的一种衬衣。后来宫廷内男子将它作为内衣，与套装搭配穿着，称为衬衫。20世纪妇女开始走向社会，男子西装式的套装得到了女性的青睐，女衬衫因而迅速发展为女性日

常服装之一，并在款式造型上不断更新变化，形成了一个丰富多姿的女装类别。

（一）造型与结构设计

衬衫由衣身、袖片、领、门襟、克夫等几个部分组成。根据形态风格上的不同，衬衫可分为适体型、宽松型和茄克型三类。

1. 适体型 这是衬衫的基本形式，衣身较长，宽松适度。既可覆于裙、裤外穿，也可塞入裙、裤内穿，一般常与套装搭配穿着，具有端庄大方的效果。适体型衬衫胸围与袖肥的放松度需恰到好处，即既要保证人体这些部位活动时所需的宽余量，又要使服装造型优美适体。服装上的一些省道，如胸省、肩省以及收腰形的腰省等，需转移到腋下。省道位置的确定取决于面料的纹理与图案，以及衣着者的体型，必要时可采用剪缉线与育克，与男衬衫的覆肩形式相同。

2. 宽松型 宽松型衬衫是80年代中期由日本推出的和服袖（蝙蝠袖）演变而来的。衫身十分宽大，类似男衬衫。袖山落至手臂上，袖窿肥大，称为落肩袖。衣长常盖过臀位，腰间有时系以宽松的皮带。领子多采用男衬衫领、西装翻领、圆领线领。此类衬衫以宽体松身为其特点，所以不必考虑省道。

3. 茄克型 茄克型衬衫短小、宽松。腰间大多装有克夫，在造型结构上带有茄克衫的特色。这类衬衫设计时着重于对比手法的运用：如衣身与袖窿、上衣与腰克夫之间的面积对比；宽松的上衣与束拢的腰部之间的松紧对比；克夫处形成的波浪形衣摆与衬衫整体之间的动静对比；腰克夫加衬的硬挺感与上衣轻薄面料的柔和线条之间的刚柔对比等等。

图9-16为女装衬衫的三种类型实例。

衬衫的领、袖与门襟的设计，应视衬衫的风格而定。如乡村风格的衬衫，领子可以设计成荷叶领、木槲领、圆翻领（铜盘领）或无领；袖子可以设计成泡泡袖（灯笼袖）或喇

图 9-16 女装衬衫的三种类型

叭袖。前胸剪缉线处缀以花边,门襟为半开门襟或后背门襟。此外,还应根据穿着对象与场合的不同进行有针对性的设计。如中老年女性的衬衫,造型宜简朴大方,采用小翻领和开门襟;而中青年女性赴宴访友时穿着的衬衫,造型则可稍复杂一些,领形与门襟进行适当变化,使之显得华丽、精致、典雅。

近年来,服装界特别注重于女衬衫零部件工艺结构的设计。如暗门襟、门襟上加褶或加缉线等;领子有同时采用两种领形的,如圆翻领加衬衫领;袋则有明袋、暗袋、装饰袋等多种变化。此外,衬衫肩形的变化也随潮流时尚而定,时而用自然肩,时而用方肩、宽肩,时而又用圆肩,因此,袖窿的装法除了一般装袖外,还采用插肩袖、和服袖或落肩袖等形式。

(二) 装饰设计

女衬衫常使用刺绣进行装饰,如贴绣、白绣、彩绣、十字绣、打纛绣等。刺绣的方法有手绣、机绣和电脑绣三种。用刺绣装饰为主的衬衫称为绣衣,是衬衫中颇具工艺特色的一个独立分支。

除刺绣外,衬衫中还常以花边、褶榈、缉线、蝴蝶结、荷叶边及条格镶拼等进行装饰。一些带有装饰性的扣子、珠子、人造花、胸针等也常适量使用。古典型的衬衫多在门襟、前胸处采用有规则的褶榈或精美的花边予以点缀,可以产生精致华贵的装饰效果。

(三) 面料选用

衬衫的面料选择应考虑与下裙(或裤)组合穿着时的协调,包括面料的质地、色彩与图案等方面。衬衫的面料一般以轻、薄、柔和、透气性好为原则,常用的有棉布、丝绸、化纤绸、仿真丝绸等。色彩与图案以上、下身调和为佳。如利用色彩的浓淡深浅、图案的大小组合、图案与色彩的联系、

图案与条格的搭配等方法,以达到色彩、图案谐调有致、变化丰富的效果。

三、裙

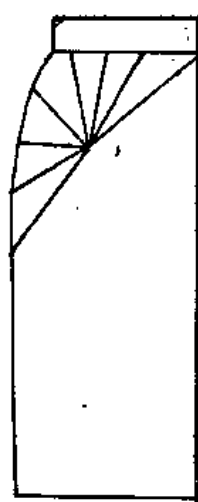
裙是妇女服装中最传统的衣着形式。古埃及人将腰布缠在下半身,是最早期的裙。随着时代的变迁,裙的形式几经变化,但仍是与上衣相连的连衣裙样式。直到20世纪初以后,裙才开始变为与上衣分开的独立衣着的部分。中国妇女一直穿长至小腿的衫,明清时代出现了凤尾裙、如意裙等一些裙式,着装方法虽与西方裙装不同,但基本形式相差不多。20年代后,西方的裙传入中国并逐渐得到普及。时至今日,裙的款式可谓琳琅满目、丰富多采,裙已成为家庭、上班、运动、社交等各种场合不可缺少的基本女装了。

(一) 造型与结构设计

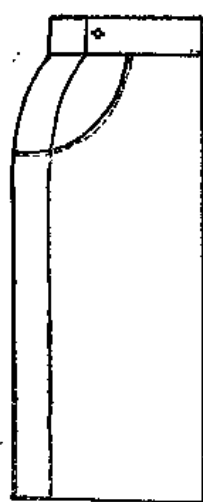
裙的形态是否优美适体,关键在于腰位与臀部造型的妥贴得体。因此,裙子在腰位、前臀、后臀处一般均需作省道处理。省道处理根据裙子的款式需要可在适当范围内进行转移变化。省道的转移与变化形成了多种形态的剪缉线,在腰、臀部位剪缉分割的部分即成为裙的育克。裙的省道、剪缉线与育克在裙的造型结构设计中具有十分重要的作用,由于这些部分的灵活变化与巧妙组合,能使裙装呈现多采的风姿与特色(图9-17)。

根据造型结构的不同,裙可分为直式裙、A字裙、圆台裙和自由褶裙四类。

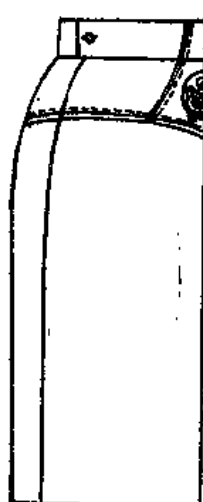
1. 直式裙 直式裙又称为直筒裙、一片裙、一步裙、旗袍裙等。直式裙是所有裙类的基本形式,其原型与人体臀位、下肢形体一致。为便于行走,可在裙摆处开适当的衩口。直式裙的开合方式有对襟、斜开襟、后中襟、侧门襟等多种。裙衩可分为前衩、后衩、侧衩、双衩,衩的结构应与缉缝线相连,使之具有新颖而典雅的风格。直式裙以

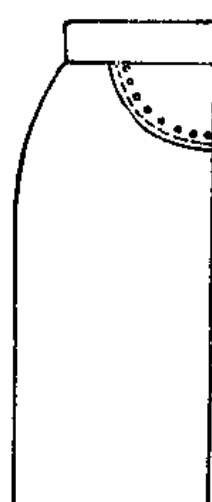
裙后臀位
省道转移

裙侧缝
省道剪缉线

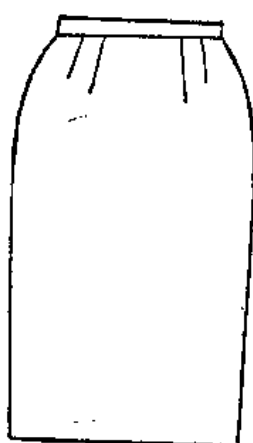

裙后臀位育克

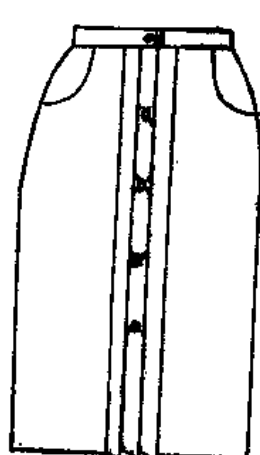

裙后臀位育克

图 9-17 裙的省道、剪缉线与育克

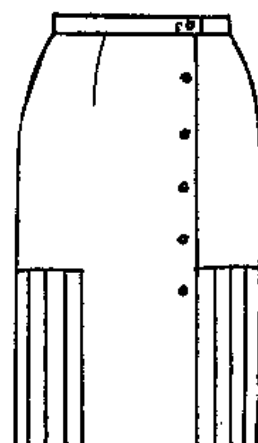
直式裙

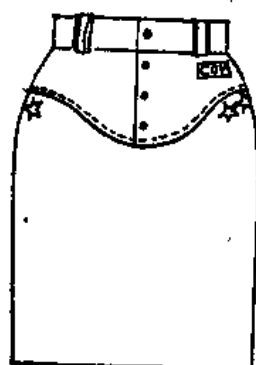
叠门裙

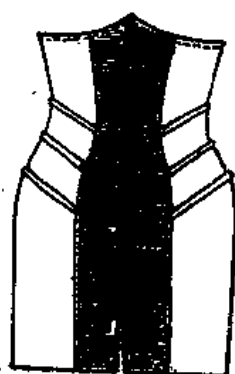
工字裙

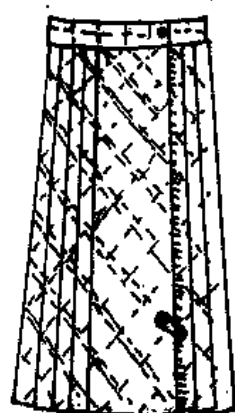
顺褶侧门襟裙

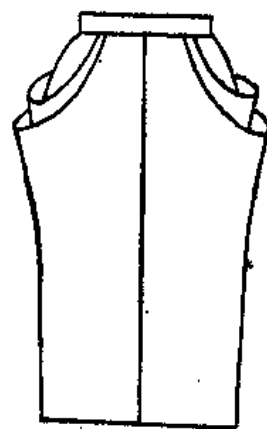
育克裙

无腰拉链裙

苏格兰裙

变化形直式裙

图 9-18 直式裙的展开变化

原型为基础进行结构变化,可变为叠门裙、顺褶裙、工字褶裙、苏格兰裙、育克裙等多种款式(图9-18)。

直式裙造型端庄秀美,能显示女性苗条、优雅的体态;并能适应不同年龄、不同场合的穿着需求,是一种穿着范围较广的裙装。

2. A字裙 A字裙是由直式裙展开而成,下摆略放开,裙形似A字。根据裙形展开的形式,又可分为四片裙、五片裙、六片裙等。A字裙的裙摆大小适中,便于行走、运动;造型大方流畅,能适合各种年龄的女性穿着(图9-19)。

3. 圆台裙 圆台裙是由A字裙再次展

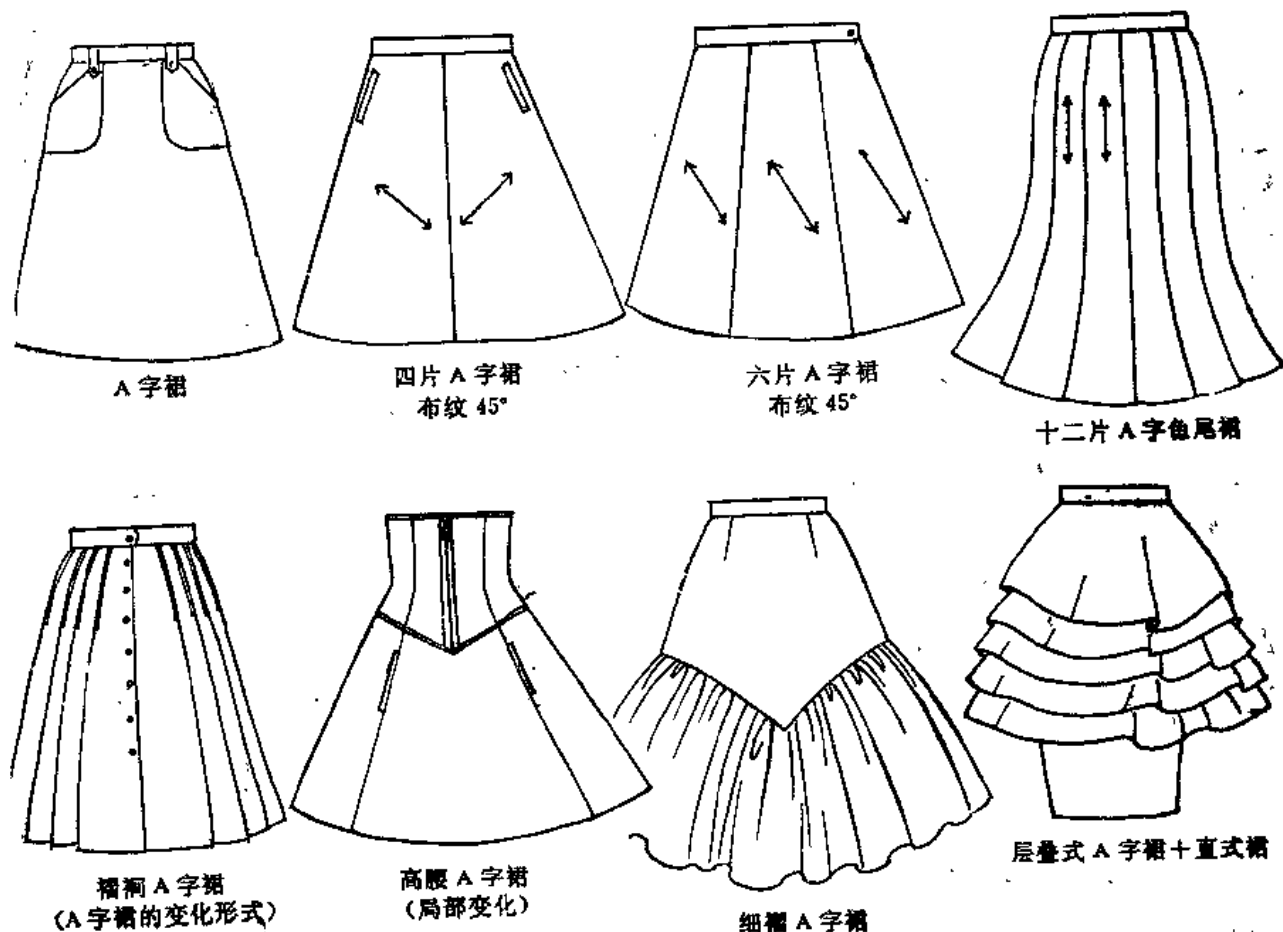

图 9-19 A字裙的展开变化

开而成,即以腰为中心,裙摆为圆周,完全展开时为 360° 的圆形。圆台裙应采用斜向的裁法,使裙摆自然下垂,形成起伏有致、线条柔和的皱褶。圆台裙可与其他裙形结合而变化成鱼尾裙、宝塔裙、加裙撑的伞裙、芭蕾舞裙等(图9-20)。圆台裙活泼、潇洒,舞蹈旋转时动感强烈。由于裙形自然展开,不紧贴身体,因此,无论体型肥瘦高矮均可穿着。

4. 自由褶裥裙 自由褶裥裙常在人台上折叠设计,使布料形成自由、随意的褶裥;裙形灵活多变,线条疏密自然,具有浪漫而别致的风格。自由褶裥裙讲究造型的意趣性与随机性,巧妙运用面料的材质特性,使裙形优美,褶裥流畅,并产生别具一格的美感(图9-21)。自由褶裥裙常以连衣裙的形式出现,多使用在社交、礼仪场合的裙装设计上。

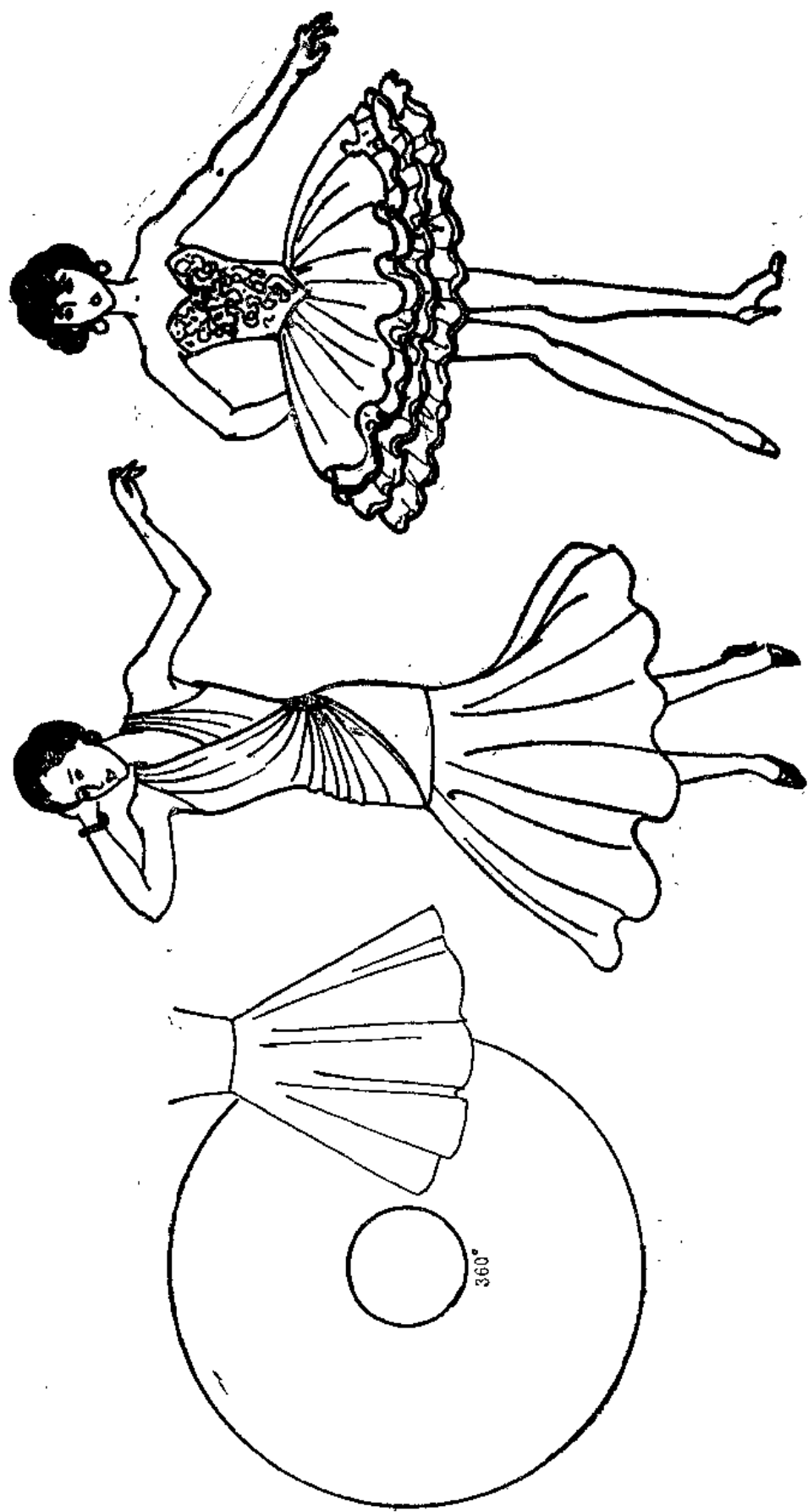

图 9-20 圆台裙的变化

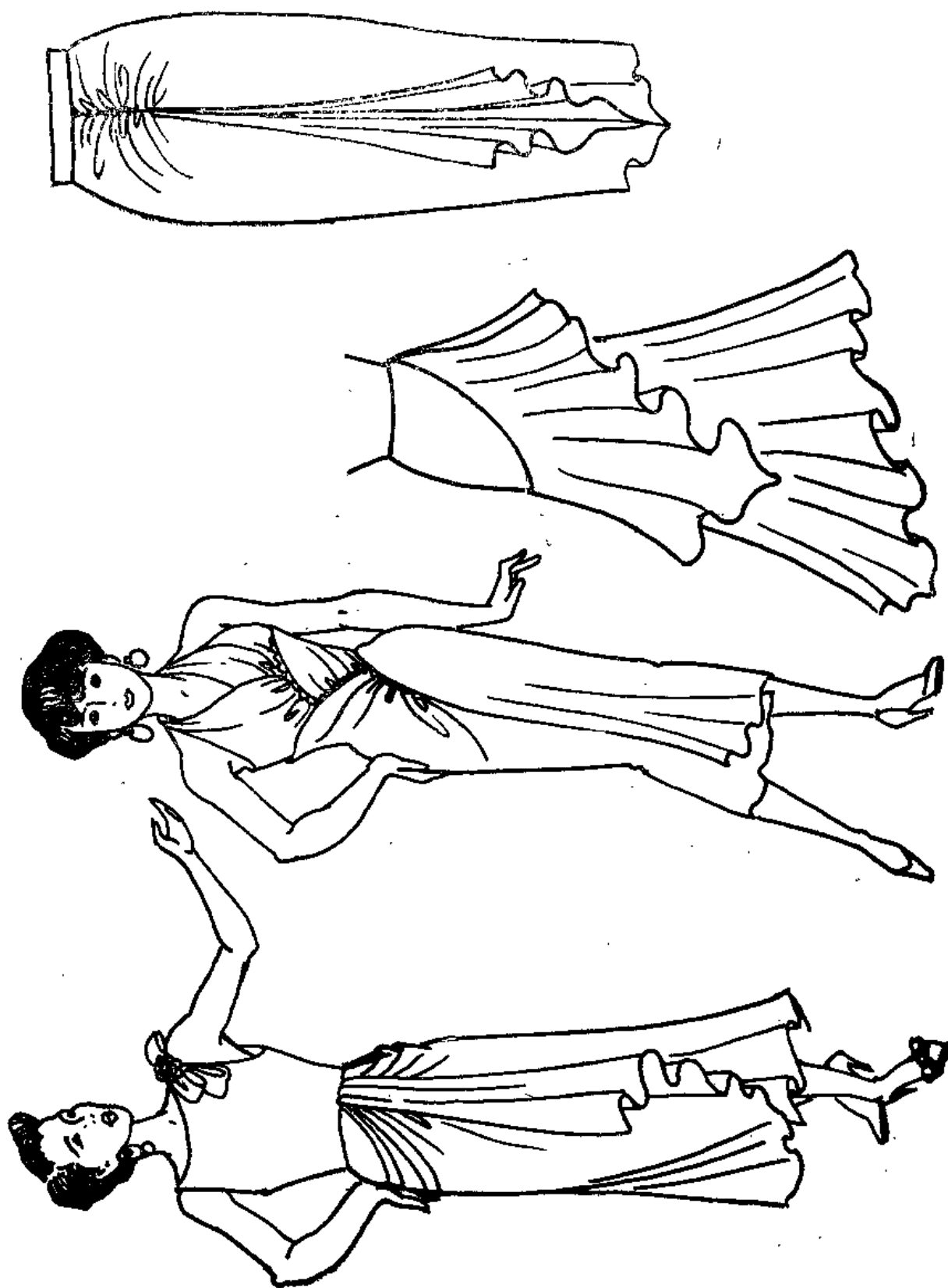

图 9-21 自由褶裙

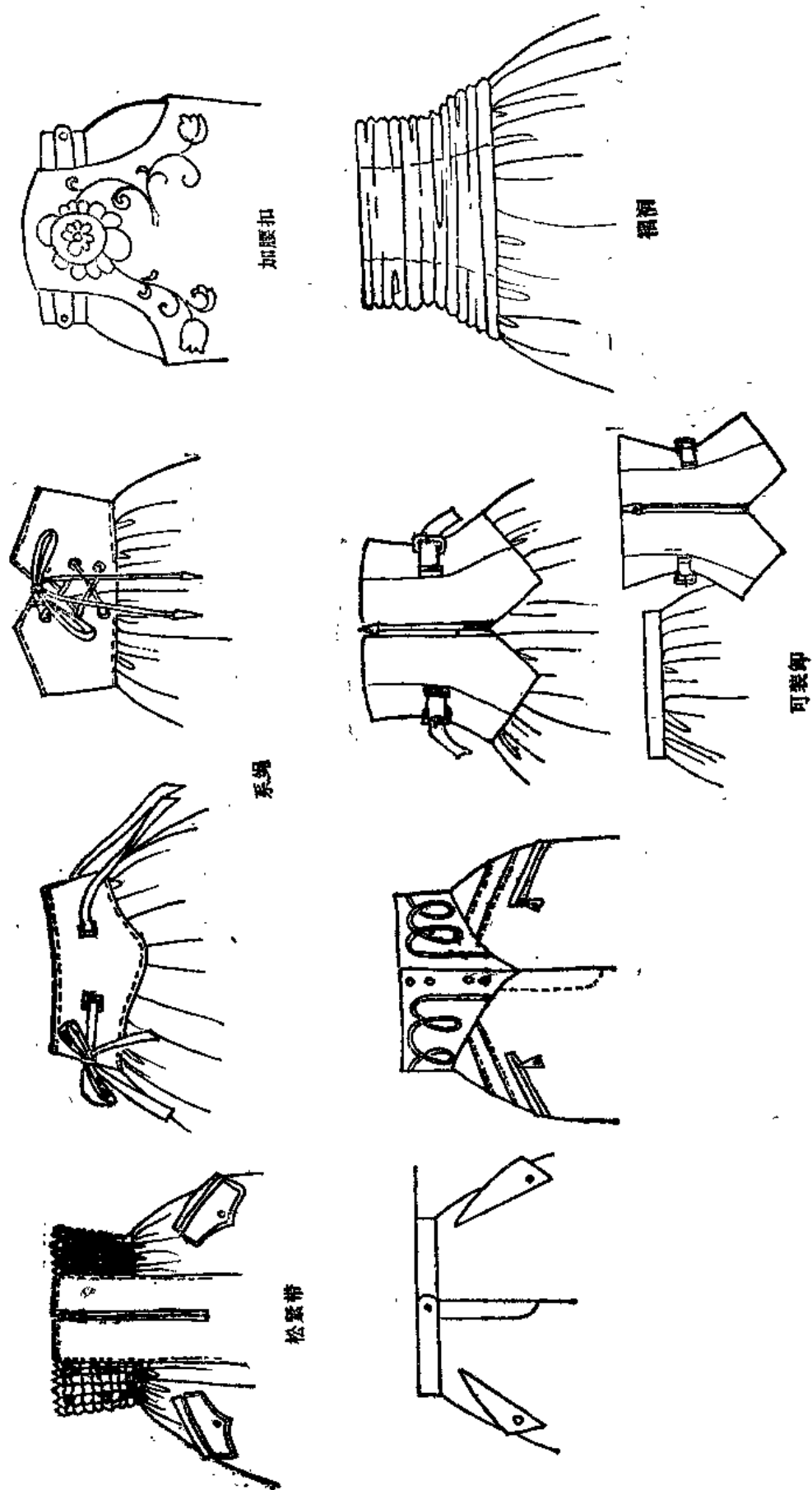

图 9-22 裙腰部装饰设计

（二）装饰设计

裙子的装饰设计集中表现在裙腰的各种变化上，裙腰的不同造型结构与工艺设计，既体现了裙子的风格，也体现了裙子的装饰特色。裙腰可分为中腰、高腰、无腰与高低腰等多种形式。工艺装饰上常使用橡筋带、腰带、丝绳、拉链、扣子、襻带等进行塑形美化。此外，设计成褶裥形的裙腰也很有特色(图9-22)。

（三）面料选用

裙子的面料选用根据不同类型的款式以及穿着场合的需要而定。

直式裙的面料宜硬挺而有弹性。棉织物中可用斜纹布及布纹较密的织物；毛织物中可用质地精密而结实的薄花呢、凡立丁、哔叽、苏格兰花呢等；弹性强、定型效果好的混纺织物也可使用。

A字裙视穿着目的与场合的不同，可选

择不同风格的面料，较厚挺的呢绒、灯芯绒、牛仔布，或是较轻薄的纱、绸类面料均可选用。

圆台裙的面料以柔软、悬垂性好的薄呢、细棉布、丝绸、仿真丝绸为佳。

自由褶裥裙宜选用斜纹类、针织类面料，这类面料可使细褶的折叠造型自然、贴体，下垂感与动感均好。

四、套装

套装泛指一切套在衬衫、羊毛衫外，与裙、裤配合穿着的外套服装。套装是春秋季节的常用女装，穿用极为广泛。

（一）造型与结构设计

套装的设计注重于轮廓线的清晰、优美和挺拔(彩图41)，同时要认真考虑省道、剪缉线、褶叠线等内结构线的合理使用。

在流行潮流的影响下，套装常侧重于肩部与腰部的变化。从肩部变化看，70年代盛

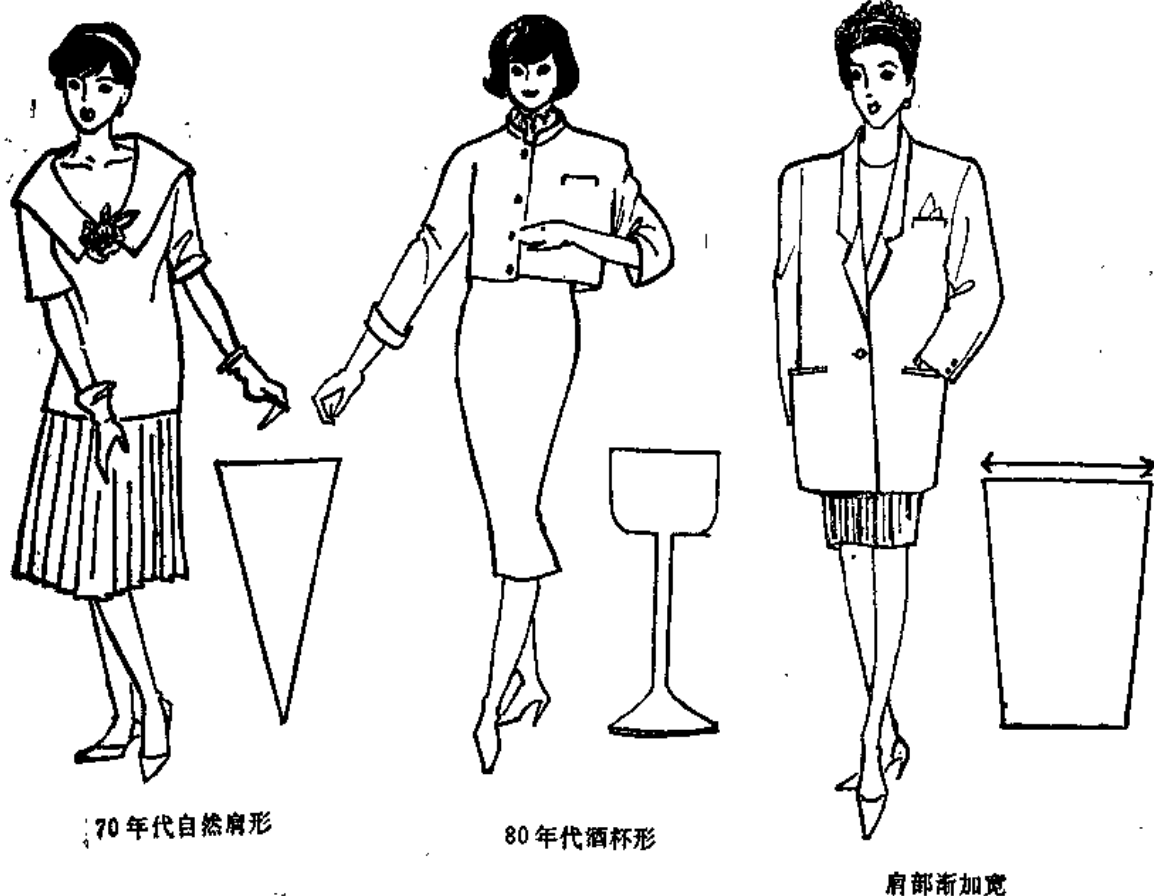

图 9-23 套装肩部的变化

80年代末圆肩

趋向恢复自然肩形

图 9-23 套装肩部的变化

行自然肩形的窄肩；80年代起开始流行酒杯形，肩部为小方肩，并渐渐加平加宽；80年代末流行圆肩，渐有回复到70年代自然肩形的趋势(图9-23)。随着肩部造型的变化，腰线时而为V形，时而为H形、X形，与肩部的造型作相应的协调变化，形成了不同时期套装轮廓造型的特点与总体趋向。

套装的上衣与下裙采用适当的不同比例，可产生最直观的新颖效果。夏奈尔常采用5:3、8:3和5:1的不同比例，设计出著名的夏奈尔套装。这些套装在比例与均衡方面的巧妙设计，使服装显示出独特的魅力。

套装的各类款式大多从西装形式派生而出，有的朴素无华，有的典雅高贵(彩图42)，有的奇特怪诞，有的诙谐有趣，也有的具有浓郁的民族特色。在进行造型结构设计时，需考虑穿着对象和穿着场合，有针对性地策

划安排。同时，由于套装非常注重于风格与品位，而这种风格与品位是由整体着装效果体现出来的，所以设计套装还需从整装考虑，即对于与套装相配的内衣、帽、鞋、围巾及各类装饰等，都应全盘考虑在内，使套装的造型风格和内涵气质与整装协调一致，显示出超卓不凡的魅力。

(二) 装饰设计

套装的装饰设计应根据其功能与风格而定。一般上班穿着的西套装，常与高级羊毛衫或丝质衬衫配穿，胸前插袋插以手帕，领部饰以胸针及领带、围巾等，显示出职业女性洒脱、雅致而精干的气度。突出肩部造型的套装，可在肩上或胸前加以刺绣、贴花、盘花、钉珠等装饰，如彩图43所示。而一些特具个性的套装，则要根据整装效果进行精心的设计，如夏奈尔套装常使用金属扣与装

饰腰链, 别具一格, 形成了其特有的装饰形式与风格。

总之, 套装的装饰设计也与其造型结构设计一样, 要注重于风格与品位。装饰设计务求中心突出, 协调统一; 匠心独运而又恰如其分, 风格鲜明而又不流于俗套。

(三) 面料选用

套装一般为春、秋季穿着的女装, 多采用厚型织物制作, 现代套装也可用薄型面料缝制。以弹性好、塑形性好的呢绒类面料为佳, 如苏格兰呢、花呢、哔叽、凡立丁等, 这类毛料织物造型挺刮优美, 材质风格雅致, 能体现套装的高雅品位。

第四节 运动服、休闲服设计

运动服与休闲服是根据特定功能需要和穿着目的而设计的各种服装, 具有轻快、悠闲的风格, 是现代女性室外运动与室内家居不可缺少的衣装。

一、运动服

运动服是以活动身体为目的的运动型服装。这类服装最重要的条件是需适应特定运动项目的要求, 除在款式设计上注重于实用性能和优美造型外, 还须考虑面料的保暖性、透气性、吸湿性及摩擦、牵引、洗涤等的坚牢度。在色彩的选用与搭配上, 除某些特定的标志色外, 大多为明鲜鲜艳的高亮度色彩, 体现出热情、活跃的气氛。

以下具体介绍几种运动服的特点与设计要领。

(一) 网球服

网球是一项历史悠久的运动。女子网球服的服式通常是短小适体的连衣裙, 也可以是上、下装分开, 如上衣是圆领T恤衫, 下着短裙。网球服的造型设计为无袖或长袖上衣, 配以短裙或裙裤, 使用叠式衿展宽裙

套装通常采用上下装相协调的配色, 也有采用上下装相同面料的。正规场合与日常穿着的套装以平稳、柔和、协调的色调为主, 如灰色、黑色、白色、米色、咖啡色、深蓝色等, 能显示端庄、优雅的气派。娱乐时穿着的非正式套装可采用不同面料进行搭配, 以鲜明或特殊情调的色彩, 取得新奇别致、独具一格的服饰效果。

除了面料需精心选择外, 还要注意正确地选用辅料, 如有纺衬或无纺衬等衬垫材料, 使套装的造型轮廓清晰而挺拔, 穿着后不致变形, 能保持良好的整装效果。

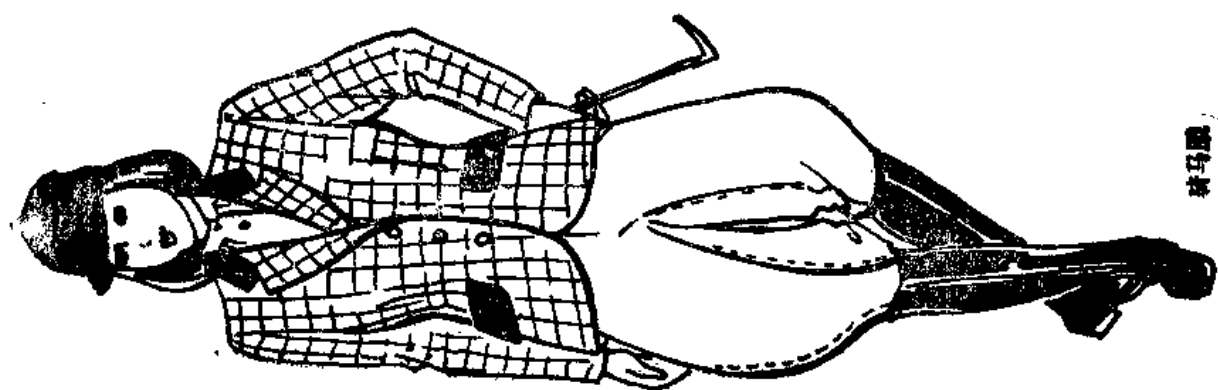
摆, 便于打球时跑动与跳跃跨步轻松灵活。网球服的设计应体现舒展、洒脱与帅气的风度(图9-24)。

无论是练球或是竞赛, 网球服按传统习惯均选用白色为基调, 并加以橙红色、红色、蓝色等鲜明的色彩装饰线作点缀。上衣面料多为针织物, 吸湿透气, 弹性好且舒适合体; 下裙可使用较厚的全棉斜纹布或化纤布, 通过高温高压使裙裾定型, 以获得优美平挺的裙形。由于短裙只长及大腿, 故需用同色布料的内裤作为衬垫。

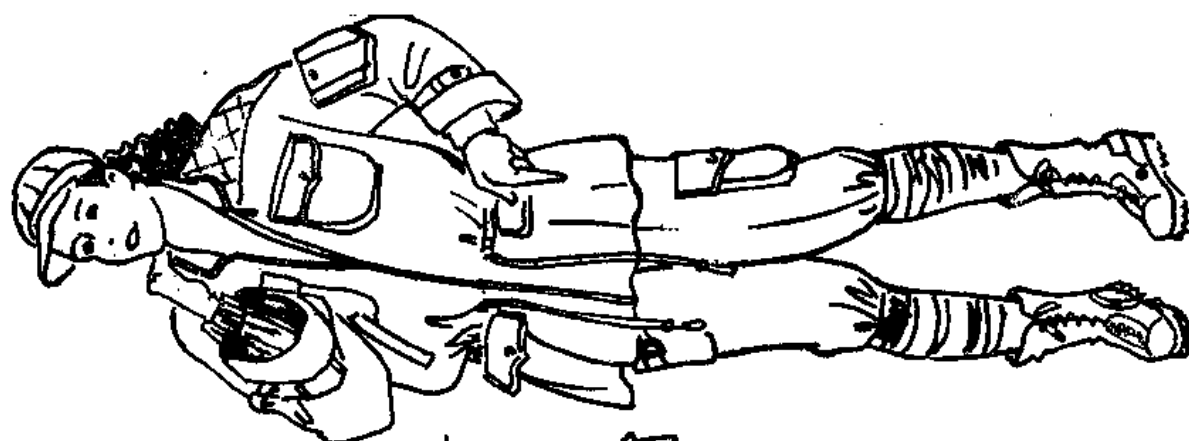
(二) 高尔夫球服

女子高尔夫球服的上衣为长袖或短袖针织T恤衫。从运动的功能性考虑, 后背需加宽裾以增加活动的余量, 便于挥动球棒。下装以长裤、半窄裤或裙裤与之搭配。根据气候的变化, 还可加穿外套或茄克式雨衣(图9-24)。

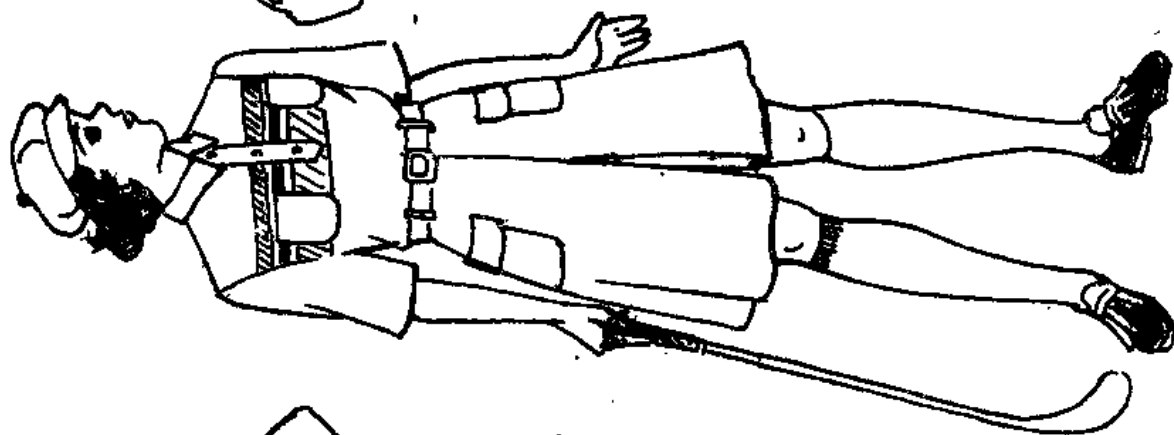
高尔夫球服除上衣为针织面料外, 其余下装、外套等可用全毛织物、混纺织物或化纤织物, 如苏格兰花呢、轧别丁等, 夏季则

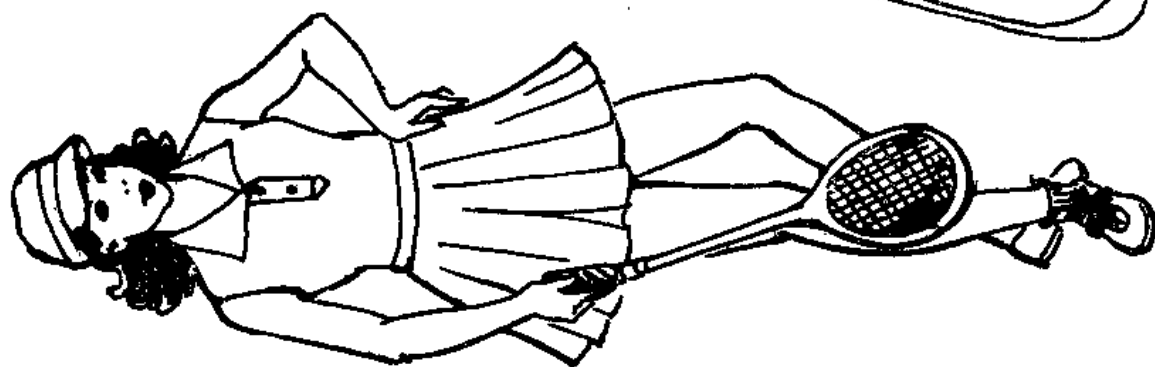
骑马服

登山服

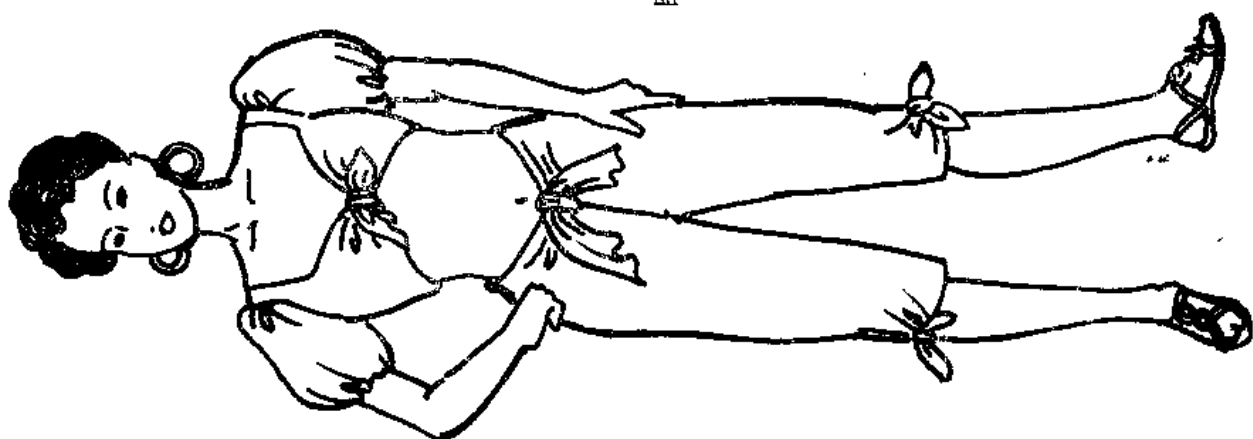
高尔夫球服

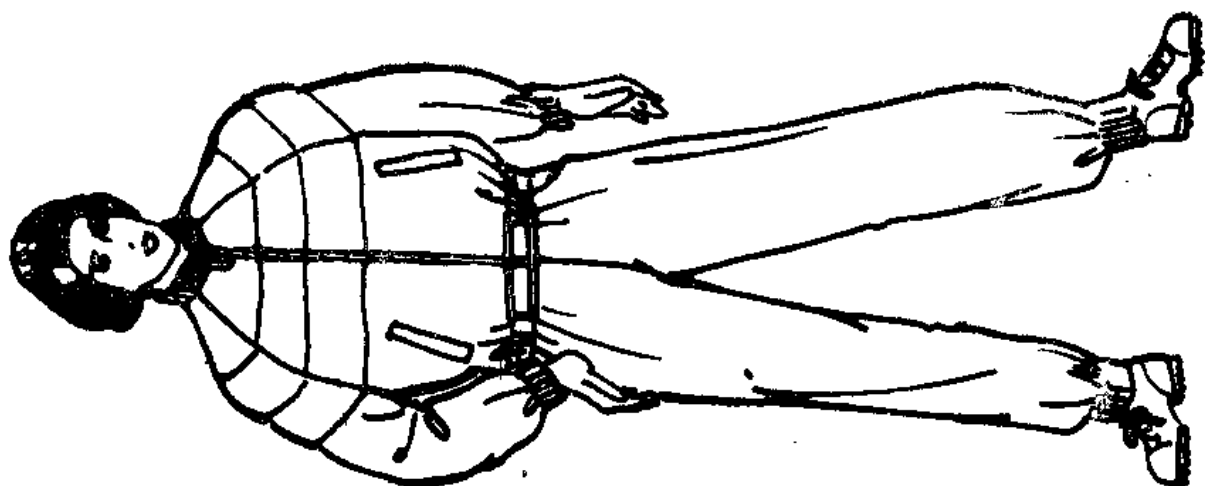
网球服

图 9-21 运动服

海葵服

院
院
院

滑冰服

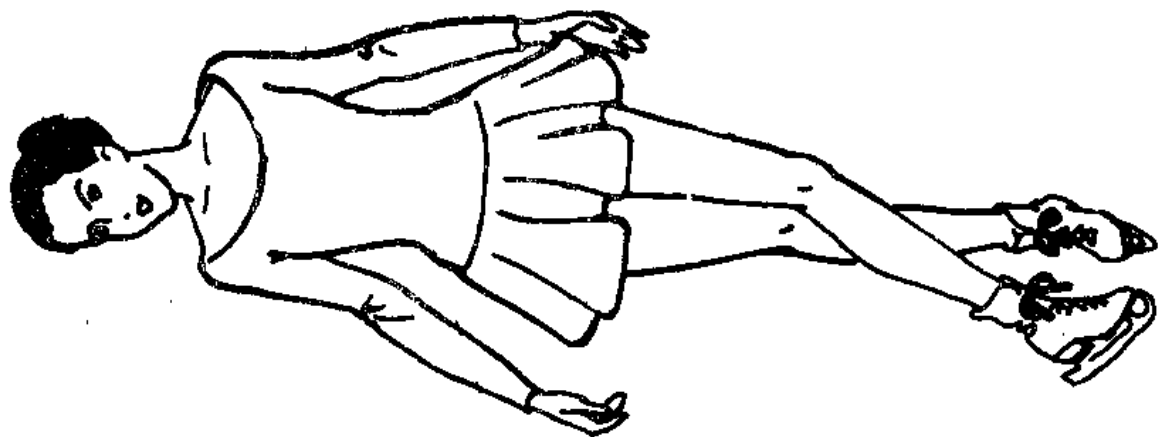

图 9-24 运动服

可使用全棉织物。

(三) 登山服

登山服以多件组合的套装形式为主,如衬衫配以背心、茄克式外套、工装裤、长袜、帽子等。登山服需能应付天气的突然变化,具备保护肌体、方便运动的性能;同时,要求易于穿脱,便于携带。因此,登山服的设计应着重其运动的功能性。如:衣服轻便,体积小,脱下后可折叠成口袋之类,以利于随身携带或存放;服装上要设计大、中、小型各式口袋,并加袋盖、钮扣、拉链等,以放置登山必需的用具,并使其不致失落(图9-24)。

登山服的面料要求保暖性、透气性好;耐日晒、摩擦、牵拉,并耐磨损。可用薄型棉布做内衣,全棉斜纹布、帆布做外衣,也可用混纺或全毛条格花呢做外套。同时,应具备有防水、轻便、易于折叠的尼龙类面料制成的雨具。登山服的色彩需鲜艳明亮,以原色系为主,鲜丽醒目,具有一定的安全保护作用。

(四) 骑马服

正式的骑装是由衬衫、外套、骑马裤、长统靴、手套、领带、围巾、礼帽等组合而成的。这里的骑马服仅指外套与骑马裤两个部分。外套与西装的形式基本相同,较为合体,背部有一定的放松度,以利于活动;后背中心线开衩,上下马时较为方便。衣长约至臀位线,下摆略展开,与裤侧线相吻合,形成圆顺的轮廓线。袖窿设计要圆润合体,使手臂活动灵活自由。骑马裤自腰部到膝盖部位有较多的放松余地,使大腿与膝盖部分运动自如;裤腿自膝盖以下收缩成窄裤脚,以便能塞入长统靴内穿着(图9-24)。

骑马服的色彩通常为白色、灰色、咖啡色、深蓝色、葡萄酒红色,或是深沉的彩色大格子。面料以毛织物为佳,如苏格兰花呢、人字呢、轧别丁等。

(五) 溜冰服

溜冰服有速度溜冰服与花样溜冰服之分,因比赛的形式不同,服装要求也不同。

速度溜冰注重于快速、灵活,为减少空气阻力,提高滑行速度,以贴身型的服装为佳。宜用羊毛或尼龙针织面料或其他混纺针织布做成紧身贴体的上衣和裤子(图9-24)。

花样溜冰又称为自由式溜冰,形似芭蕾舞与现代舞,动作幅度大,力度强。设计需考虑衣服贴身,便于急速活动;又要造型别致,能显示优美的形体与动作。一般为贴体上衣加展开型的迷你裙样式,并配以相应内裤。面料多为针织物与纱类织物相结合,采用华丽的色彩、柔和飘逸的材质、夸张有趣的闪光装饰,使人们产生旖旎动人的观感(图9-24)。

(六) 滑雪服

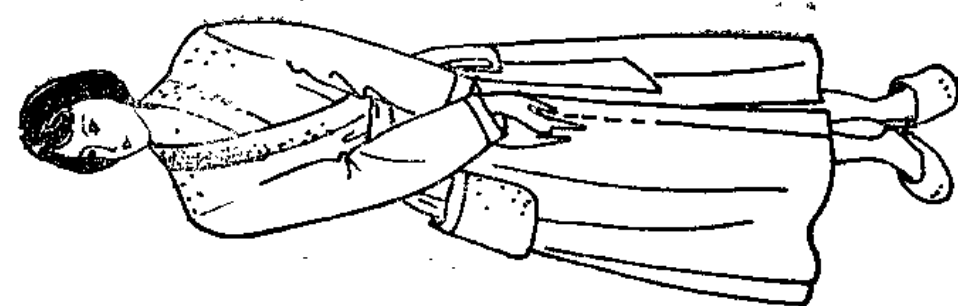
滑雪服也称冬季运动服。由于在寒冷的季节穿用,所以特别注重于防水、防风、保暖等服装机能性的优良。滑雪服造型结构较为合体,有上衣与下裤组合成套装,也有如工作服般的上下相连的形式。为使服装既保暖又开合方便,门襟多采用拉链或拷扣,领型则为可开可闭的两用形式(图9-24)。

滑雪服色彩艳丽,给人轻快、活泼、热烈之感。面料常用尼龙斜纹绸、多元酯织物,并在织物表面加有涂料层,以提高防水、防风性能。此外,也有用羊毛针织物及毛皮镶拼材料作滑雪服的。随着纺织新材料的相继问世,滑雪服在面料选用上也在不断地变化创新。

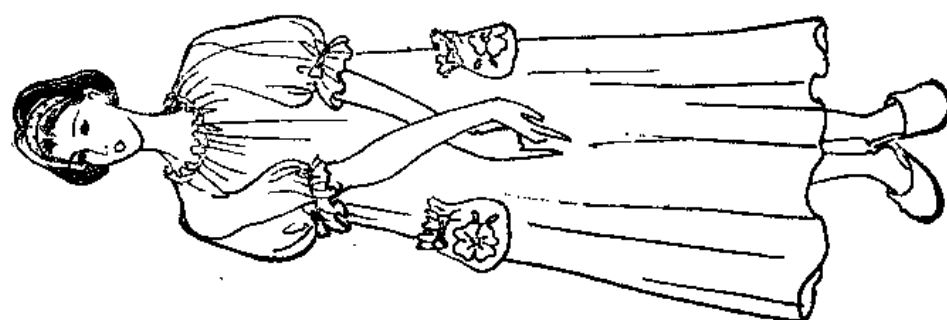
(七) 海滨服

海滨服是在海边游乐时穿着的服装。一般内着泳装或比基尼装,外披海滨外套、披肩、围裙,或是穿着便于穿脱的连衣裙,以防日晒并兼有护体与美化的作用(图9-24)。

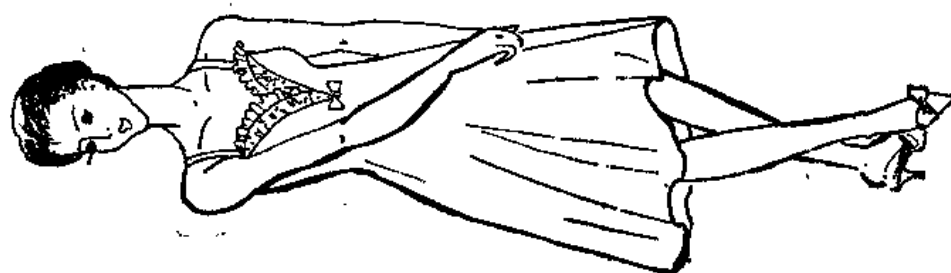
海滨服色彩明亮、大胆,常采用大型图案的印花面料或条子布,风格洒脱而浪漫。

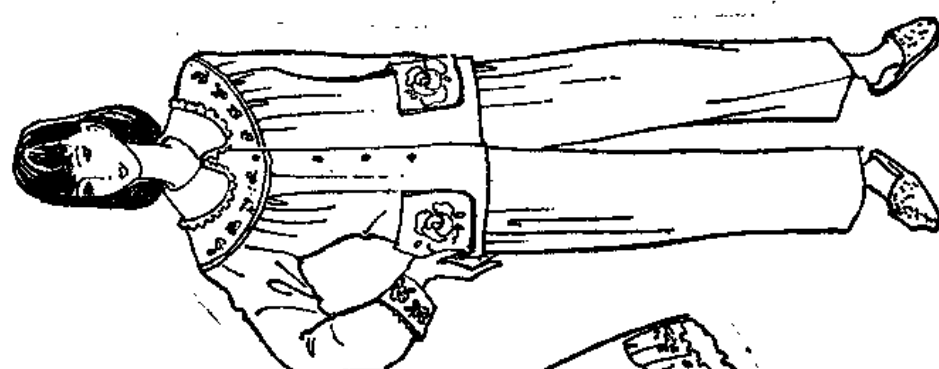
毛巾浴衣

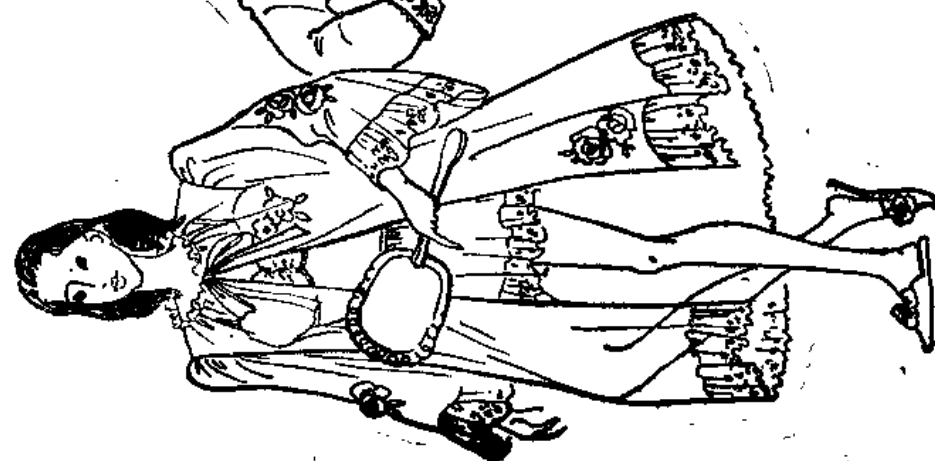
睡裙

睡裙

睡衣

睡裙

图 9-25 室内服

面料多为毛巾布、棉布等吸湿性、透气性较好的织物。

二、休闲服

休闲服是休息、就寝时所穿的服装,以宽大舒适、穿脱方便为其设计特色。休闲服包括睡裙、睡衣、睡袍、浴衣四类。

(一) 睡裙

睡裙为连衣裙式样,裙长及踝或小腿处,袖子可有可无、可长可短,宽松自如,优雅活泼,一般较适合青年女性穿着。睡裙常采用抽褶、细裱等工艺手法进行装饰,并使裙身宽松舒适。此外,在袖边、裙边、领边缀以蕾士花边或荷叶边,在胸前、袖子等处以蕾士布相拼,在适当部位饰以绣花装饰,都可增添睡裙的秀雅与美观(图9-25)。

一般睡裙以印花棉布制作,在白色、浅蓝色、淡红色、奶黄色、浅紫色等淡雅洁净的地色上,印有小花、水果、星辰、钟表、条格等形态可爱的图案,并缀以同色布花边,充满恬适安宁的气氛。高档睡裙则用滑爽柔嫩的丝绸制作,色彩以清雅怡人的粉色为基调,如白色、银灰色、浅紫色、奶黄色、粉红色、淡蓝色等,加以绣花、花边或缎带装饰,给人以华丽高贵的印象。

(二) 睡衣

睡衣为上、下装分开的套装样式,穿脱方便,端庄大方,适宜于中年女性穿着。款

式有对门襟中装式加长裤或对门襟衬衫式加长裤两种,以宽松舒适为佳。常以嵌线、滚边工艺进行装饰,也有在肩部打缆、前胸绣花的点缀形式(图9-25)。

睡衣使用浅色系列的素色面料或小花型的印花面料制作。质地有全棉的,也有丝绸的。

(三) 睡袍

睡袍为晚上睡觉前休息时间或晨起换衣前进早餐的衣着,又称为室内衣、化妆衣、整装衣。睡袍是宽身、宽袖式的长袍,门襟为敞开式,在领口或腰部可系以带子。领边、袖边与裙边多加缀花边、蕾士布等作为装饰,也有采用滚边、镶拼工艺的(图9-25)。

睡袍的面料可用淡雅色彩的薄型丝绸或细棉布,也可用色彩较沉稳的厚型绸缎制作,以取得雅致柔和或雍容华丽的不同服饰效果。

(四) 浴衣

浴衣为沐浴后穿着的宽敞式长袍,衣门襟交叉重叠,使用腰带系束(图9-25)。衣长至足踝或小腿、或膝下,没有一定的限制。浴衣没有过多的附加装饰,有时可在背部或前胸绣以图案、文字、字母等略加点缀。

浴衣的色彩以淡雅纯净为宜,面料一般为棉布、毛巾布,高档浴衣也有以丝绸为面料的。

第五节 内衣设计

内衣是穿在衣服最里层的贴身衣服。内衣因功能性的不同,可分为贴身内衣、补整内衣和装饰内衣三类。内衣是女性必不可少的衣装,在保护肌体、显示优美体态与补正形体缺陷等方面,具有十分重要的作用。

一、贴身内衣

贴身内衣具有保温、吸汗、保持外衣清

洁及形态自然的作用。贴身内衣包括汗衫、汗背心、棉毛衫、三角形内裤、平脚形内裤、棉毛裤等(图9-26)。

贴身内衣以采用保暖、吸湿、滑爽贴身、皮肤触感轻柔的材料为宜。常用的有全棉针织布、棉与化纤交织针织布、丝针织布等。当衣着的装饰要素需要加强时,也有使

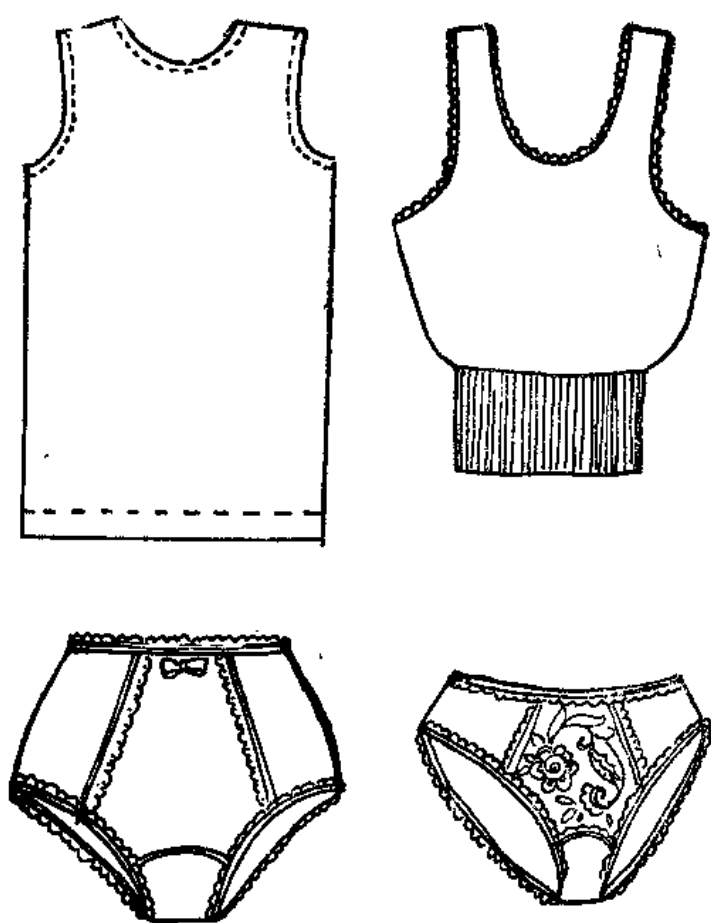

图 9-26 贴身内衣

用化纤混纺料内衣的，以取得合体、优美的着装效果。

二、补整内衣

补整内衣又称为整形内衣或补正内衣。补整内衣具有两种作用，一是修整人体的某些缺陷，使体形更为完美，如加高胸部、束平腹部等；另一种是辅助衣服的轮廓造型，如使用裙撑等。

补整内衣有胸罩、束腰、裙撑等。

(一) 胸罩

胸罩具有保护胸部的作用，在动作及激烈运动中能保持乳房的安定。胸罩还具有增强形体美感的作用，可用来矫正乳房的大小及左右高低不一之类的缺陷。连腰型与背心型的胸罩则对腋下及胃部的形状具有整形作

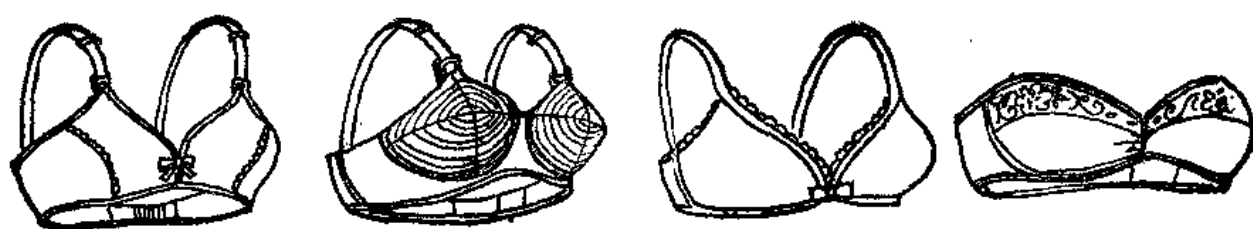
用，使体形线条更为优美。

胸罩的种类较多，从形态上分，有短型、长型（连腰型、背心型）；从乳高补正上分，有一般型、抬高型、深入型；从结构上分，有单层型、加衬垫或绗线型、有背带或无背带型。有些胸罩朴素无华，有些则加以适量点缀装饰，显得精致而秀美（图9-27）。

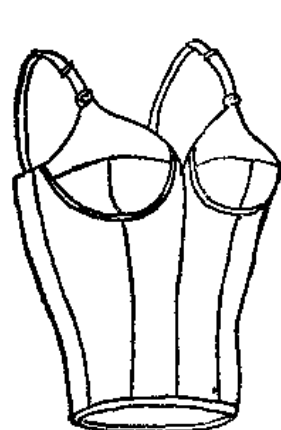
胸罩的色彩以本白色、肉色为主，也有配合外衣穿着而设计成其他颜色的。制作胸罩的材料为全棉或化纤薄布、尼龙针织布，并配以一些花边、蕾士纱作为装饰。

(二) 束腰

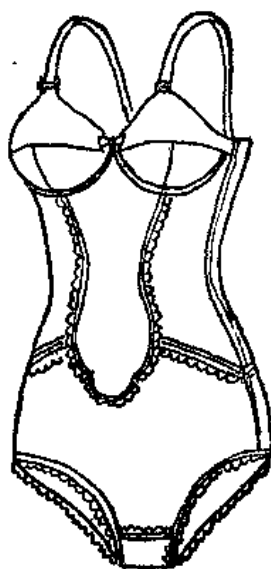
束腰是一种紧身短裤样式的内衣，具有保持腹部、臀部、大腿部的优美，平整线条的作用。束腰有短裤型和高腰型两类，选用

(1) 胸罩

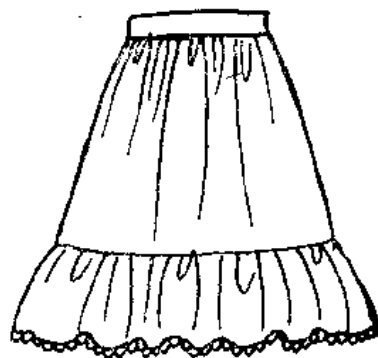
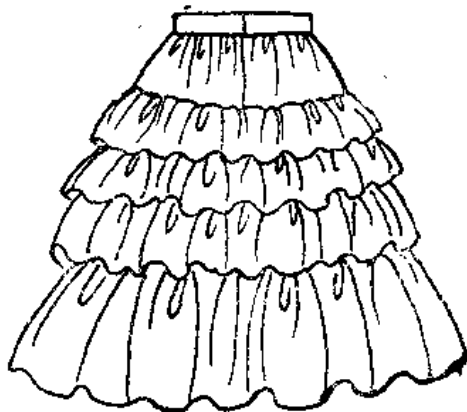

胸罩连束腰

连胸罩的束腰束腹

(2) 束腰

(3) 裙撑

图 9-27 补整内衣

材料及色彩与胸罩相同。

有一种连胸罩的束腰，将胸罩与束腰连接在一起，能使人体胸、腰、腹、臀、大腿等部位的造型与线条得到补正而更臻完美。(图9-27)。

(三) 裙撑

为使裙子蓬开成宝塔形、伞形或其他优美的形态，可在裙内加上裙撑。裙撑根据裙的造型可设计为层叠式或灯笼式。制作材料为较硬挺的纱类织物，如各种硬度的珠罗纱

等(图9-27)。

三、装饰内衣

装饰内衣是穿在内衣裤与外衣裙之间的一种衬装，既能保持外衣的完美造型轮廓，又能使外衣裙不致贴体，行走和活动较自如舒适。

装饰内衣基本上是衬裙的样式。有：连衣式衬裙，包括背心式与长袖式；连胸罩式长衬裙，适宜于紧身或透明的外衣内穿着；喇叭形内裤，夏日可衬在裙内穿着(图9-28)，

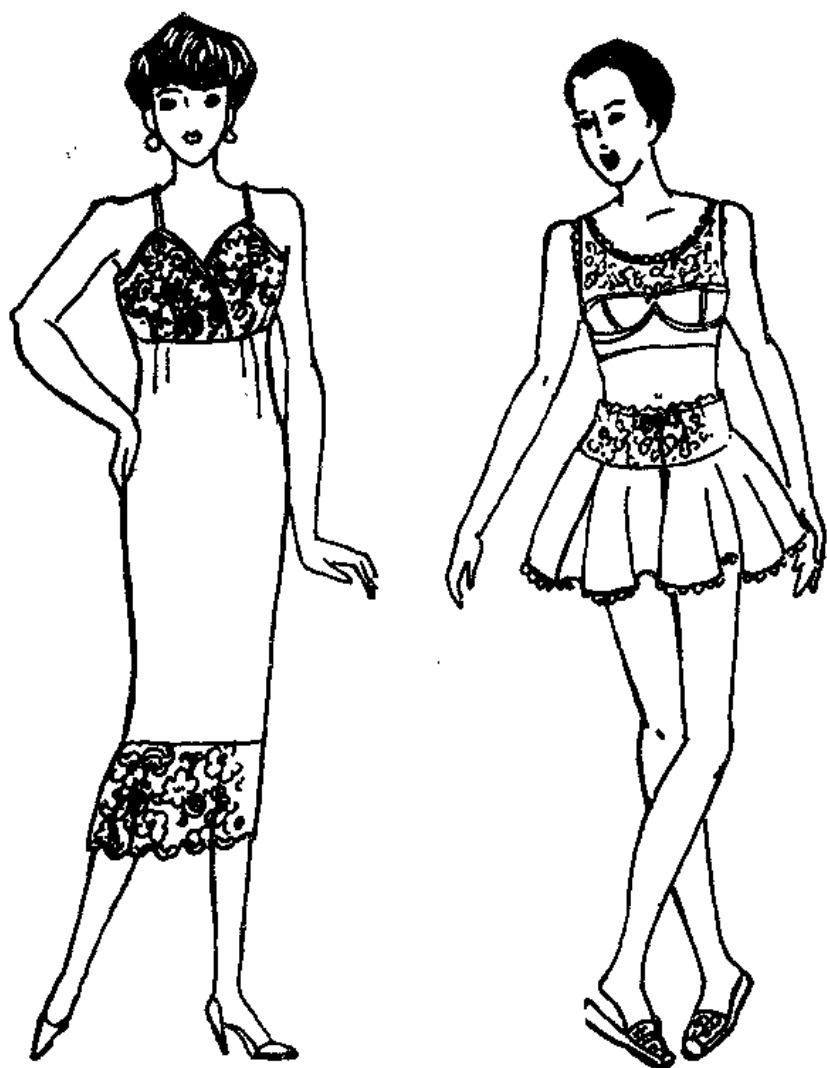

图 9-28 装饰内衣

第六节 艺术性时装设计

艺术性时装又称为风格装，它往往起到指导时装潮流，或推动新面料发展的作用。艺术性时装可以超乎正常工艺允许的范围，作出特殊的、惊人的设计，并采用独特的剪裁、缝制技艺，以一鸣惊人的姿态出现。这类服装通常在时装表演中展示出来，以获得不同凡响的效应。

艺术性时装可以形成流派，能提供创新信息，引导设计方向。不少设计大师在这块土地上辛勤耕耘，以不同的个人风格创造了无以计数的精美女装，将女装设计不断推向更高的层次。

一、艺术性时装的主题形式

主题形式的设计，是艺术性时装意境与

风格的重要体现,也是突出特色的一种构思手法。常用的有以下几种主题形式:

(一) 娇柔浪漫形式

这种主题形式使人联想到意境优美的芭蕾舞、浪漫曲。贴身的内衣、飘逸的衣裙和高雅圣洁的韵致,融汇成浪漫轻柔的女性风采。

(二) 真实情感形式

这种主题形式源自30年代的西装款式。采用细致、严谨的缝纫技巧,配以精致的面料、近代化的线条和图案,显示出淑女优雅、纯情的风度。

(三) 艺术结构形式

这种主题形式从30年代的装饰艺术、立体派美术、俄罗斯结构主义建筑等形式风格中寻求灵感,创造出庄重、新颖的近代妇女便装。在服装与辅件、配件、饰件的组合上,表现了结构主义的特色。

(四) 维也纳颓废派艺术形式

这种主题形式从19世纪末到20世纪初的维也纳颓废派艺术或新工艺美术派艺术中获取灵感,吸收其形象装饰上的神秘风格,用近代派的手法加以表现,显示出活泼、奇巧和精美的服饰特征。

(五) 幽默、趣味形式

这种主题形式从童装、时代潮流装、以及儿童玩具和儿童游戏中得到启发,产生灵感,表现出青春女性随意、天真、可爱的形象。

(六) 梦幻朦胧形式

这种主题形式具有梦境世界般的遐想与飘渺意味。常以无棱角结构的插肩袖和十分贴体的服装造型,配上软底鞋以及轻柔的披发,渲染出一种柔和、宁静、梦幻的气氛,体现女性自然和无修饰的美感。

(七) 怀古追今形式

艺术性时装还可以以怀古为主题,或者以当今人们所关心的话题作为主题,予以表

达、设计。如90年代“保护世界的生态平衡”呼声日高,服装设计即以“生态”为主题,创作灵感则来自大自然的生态变化。色彩上采用海洋、森林、泥土色;款式上使用自然肩线、披垂线条,显示亚当与夏娃时代原始的服装形象;面料选用天然纤维,并着意于粗犷、天然的肌理感。总之,一切都为了体现自然的风格。在设计构思表达上,既有体现生态被破坏后枯朽林木的形象,也有体现伊甸园花卉草木繁茂的景象(图9-29)。这些

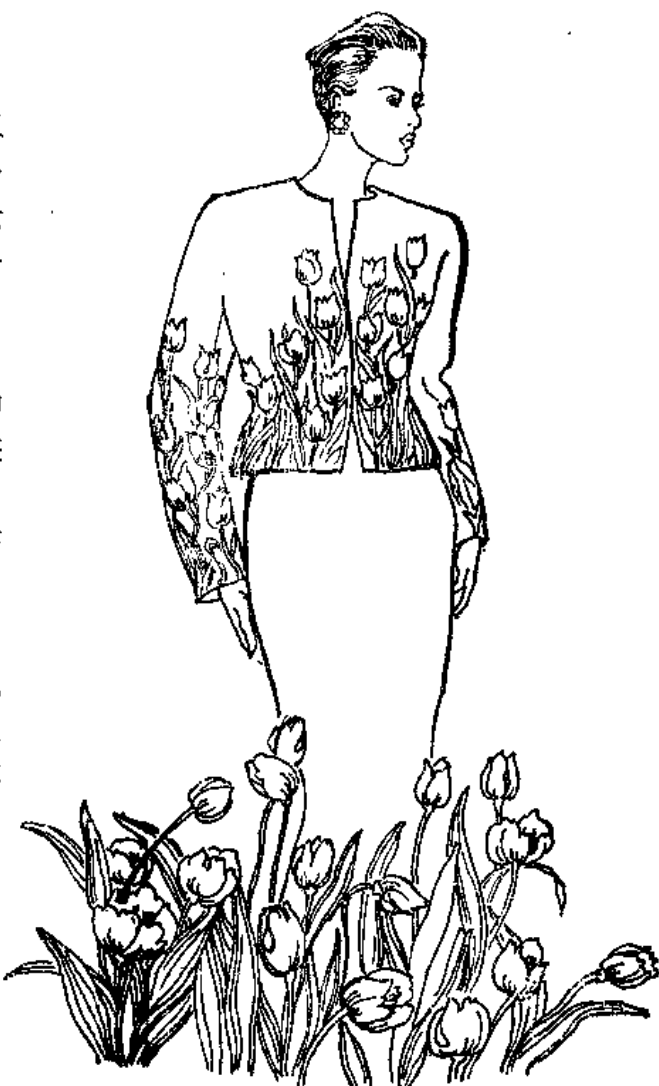

图 9-29 生态主题的艺术性时装

不同形式的构思设计,创造了艺术性时装的独特语言和表现风格。

二、艺术性时装的风格

艺术性时装的风格包括设计师个人的创作风格和设计作品的艺术风格两个方面。风格的创造与时装的流行趋势、流派变化、造型目的等都有着极为重要的联系。

风格不是脱离社会实际的凭空任意创造,也不是靠哗众取宠而能获得。风格是具有当代特色并有实际意义的设计,是在设计师与穿者、观者的共鸣中产生的。

艺术性时装的设计风格有以下两方面的因素:

(一) 主题性设计

艺术性时装的主题随着流行趋势而不断变化,并直接表现出流行趋势的内容。设计师在设计主题性时装时,须认清潮流方向,以确立主题,使时装能具有时尚特色和前哨意识。不同的主题体现了不同的时代特征和服饰潮流,只有准确把握时代感与新潮感,掌握人们的追求意向与实际需要,才能使设计的作品主题鲜明、风格新颖。

(二) 个性化设计

艺术性时装的个性化设计有两方面的内容,一方面是设计师长期坚持运用自己独有的习惯手法,在设计风格中带有明显的个人

倾向性;另一方面是设计师为一些特约的顾客设计,有更多的创作自由,能根据穿着者的个性、气质进行独创性的构思。设计师的个人创作风格与穿者的个性融为一体,使艺术性时装体现出独特的个性风格。

艺术性时装的风格是从创作实践中获得的,因而研究服装历史,取前人之长是至关重要的。在研究与学习中,可以认识、掌握服装发展的规律,得到创作灵感和启示,增强理解与运用的能力。同时,要善于发现、运用新的服装材料,发挥材料的特性,以达到面料与款式、形态与神韵、构思与效果的有机统一。在色彩配置上,要有自己的独创见解,善于将传统色、习惯色、对比色与流行色相结合,产生别致的配色效果。

探索组合配套形式,是创造艺术性时装风格的重要方面。因此在设计形式上,应根据当代人的着装需要,逐步形成组合系列化服饰。我国服装文化历史悠久,我们要结合我国国情与社会实际,保留和发扬传统服装风格的精华,改进不足之处,并积极开展国际服装贸易与交流,根据现代生活方式和多层次消费需求,不断探索艺术性时装的风格形式。

第七节 夜礼服设计

夜礼服是女子夜间社交生活场合穿着的礼服。最初为西欧宫廷盛行的服饰,后不断变化,现已发展成为出席盛大晚宴、舞会,去歌剧院、音乐会以及夜总会、酒吧等场所的礼仪性或娱乐性的服装了。夜礼服比日常服显得更为豪华、高贵,多采用传统与流行相结合的款式,袒露肩、胸、背部,以显示女性美丽的肌肤和颈、胸线条。

设计夜礼服必须具备高超的艺术水平,运用不同的纺织品材料塑造出华丽不凡的形

象。因此,夜礼服的设计成了衡量设计师艺术才华的一个标准。这也就更促进了夜礼服设计的翻新变化,时而复古,时而新潮,时而追求豪华的装饰,时而流行娱乐型的风格。现代的夜晚礼服已不再局限于古典的连衣裙样式,套装与裤类也同样可以设计成高雅的夜晚礼服,这种服装别具清新脱俗的风情。

一、夜礼服发展历史概述

夜礼服作为夜间社交用服,具有豪华精美、标新立异的特点,并带有很强的炫示

性。因此,夜礼服十分注重于传统与流行的完美结合,着意于服饰风格的表露。从近代女子夜礼服的发展历史中,可以清楚地感受到这些特性。

19世纪末女子夜礼服继续保持英国维多利亚式的风格,华贵而繁琐,多采用实物装饰手法。如在衣裙上装点玫瑰花与叶子,并大量使用荷叶边和蝴蝶结来夸张后臀。20世纪初期的爱德华七世风格亦注重于豪华,但夸张的部位由臀位转移到胸位,即是所谓的鸽胸。但这种古典风格的轮廓造型流行时间较短,很快就被新的款式所取代。

20世纪20年代,东方热的浪潮冲击了古典、呆板的爱德华样式,人体得以从紧束的内衣中解放出来。夜礼服体现了一种柔和、自由的新意识,款式造型宽松、扁平而垂直,面料也选择下垂感好的丝绸、绢、纱等类织物。当时法国时装设计师波烈(Poiret)和叶太(Ert'e)设计的一些夜礼服即源于东方情趣,轮廓柔美、线条轻盈,甚至采用中国明清年间的服装样式,如百褶裙、马蹄袖、马甲、披巾等。装饰手法亦运用华贵的皮毛,典雅的珍珠、丝穗,并配以中国式的发髻、悬挂的耳环、摺扇等,体现出浓郁的东方风味。

20年代后期,随着美国爵士音乐的流行与探戈舞步的变化,夜礼服呈现出柔美而潇洒的特色,与音乐、舞姿和谐协调。虽然仍保持了宽松、扁平、垂直的造型特色,但东方味不再那么鲜明。当时法国设计师华纳特(Vionnet)设计的颇具代表性的夜礼服,即采用45°布纹的剪裁方法,穿着后自然垂贴于身体,旋转时裙摆幅度可达360°。裙脚通常不平衡、不整齐,采用花瓣形、金鱼尾状的造型,秀美而富于变化。

30年代的时装设计巨星夏奈尔的夜礼服设计对传统有极大的突破,职业妇女时款的套装首次登上了夜礼服的舞台。短裙、套

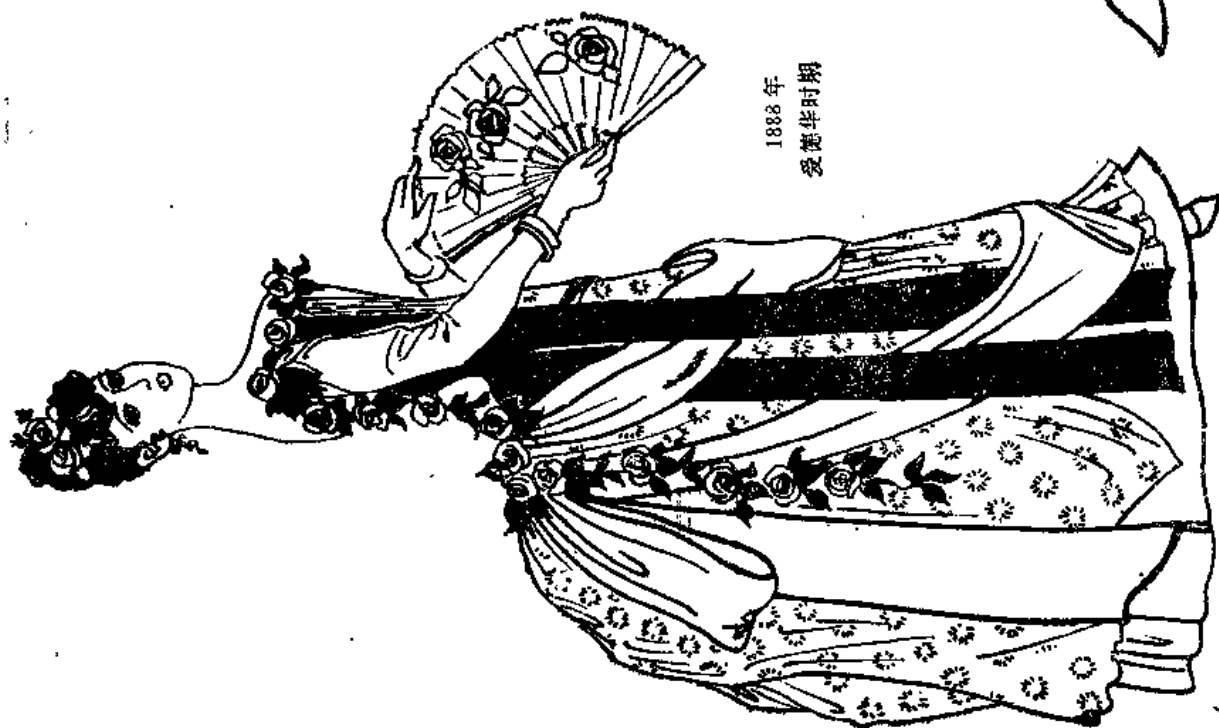
装、珍珠长串项链、短发型,兼具女性的魅力和男性的洒脱;色彩则大胆采用黑、白、金色(以后成了夏奈尔的标志色)。夏奈尔的这种设计风格为现代夜礼服奠定了不拘一格的思想基础。

40年代由于正处于战争时期,社交活动颇受影响,夜礼服穿着较少,而且在服装风格上亦趋于简练,带有一定程度的军服格调。

50年代,随着战后的恢复和社会经济的复苏,上层社会的妇女期待着社交生活的重新盛行,充满女性魅力的夜礼服随之再度出现,服饰风格也有所更新。这一时期的夜礼服除了豪华、富丽的古典型外,还发展了娱乐型和风格型的设计。同时,由于纺织科技的发展和化学纤维的问世,面料亦更加丰富多采,除了蕾士纱、绸缎、绉纱、波纹绸、呢绒之外,还有高压定型的化纤布料等。时装设计师充分运用这些面料的特性,设计出了南瓜形、球形、孔雀尾形等多种造型新颖的夜礼服,女装礼服呈现出多姿的风采。

60年代国际经济处于低潮、衰退时期,人们在服饰穿着上表现出反传统的倾向,乞丐装、迷你裙以及深沉忧郁的黑色长裙相继风行。当时最有才华的法国时装设计师伊夫·圣·洛朗(Yves Saint Laurent)强调夜礼服设计的性感化,推出了“喜与怒”等现代舞的舞会装,用鸵鸟毛做短裙,披以透明的薄纱,美妙而动人。于是一时这类性感与薄纱风格的夜礼服极为流行。

70年代,随着经济的回升,服装上的狂热情绪逐渐平息,人们开始思乡复古,表现出向民族性服装发展的趋向。夜礼服的设计常从俄罗斯民族、吉卜赛民族、中国汉族的服装中获取灵感;面料也流行印有民族图案、色彩灿烂的全棉贡缎、麻纱布,一种加金、银线的羊毛针织面料也极为华美。传统的装饰手法,如刺绣、缎带、丝穗、羽

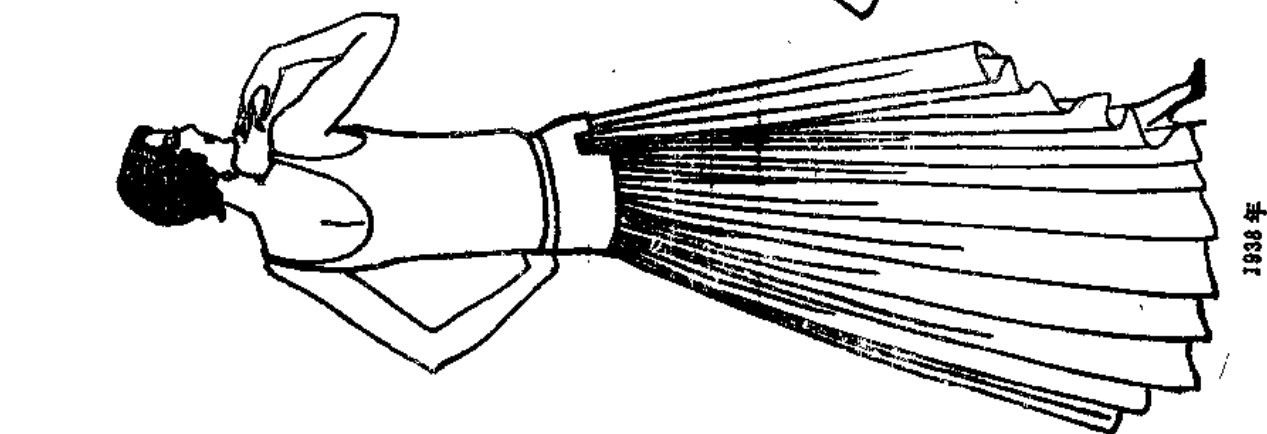

1917 年
爱德华时期

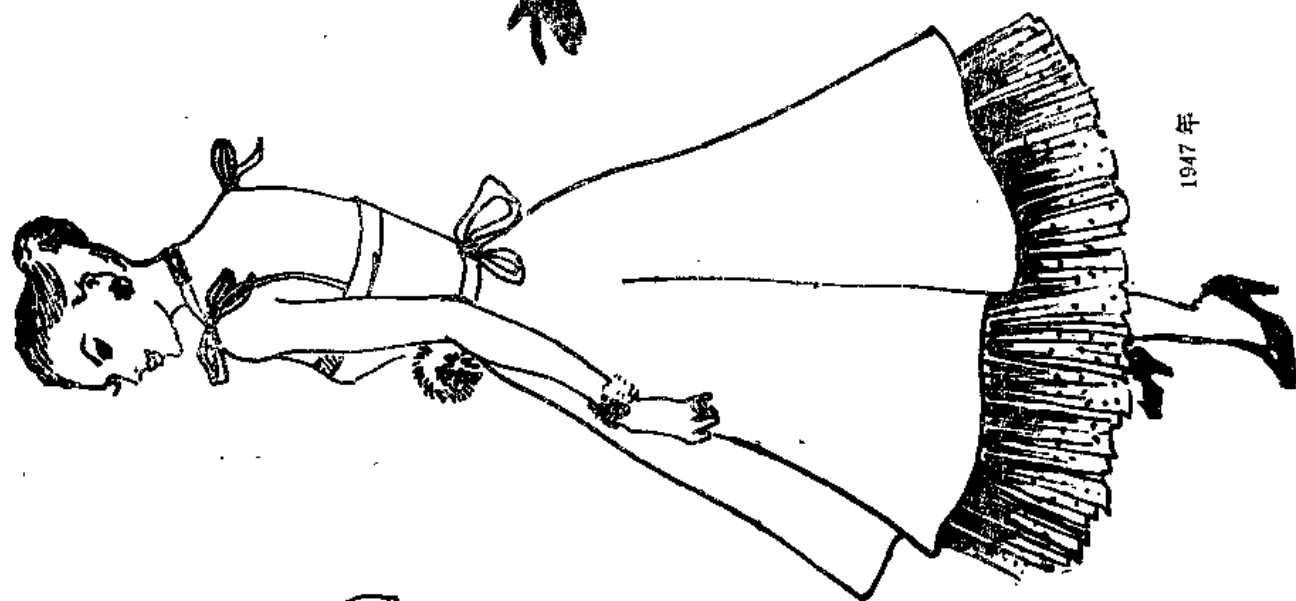

1917 年

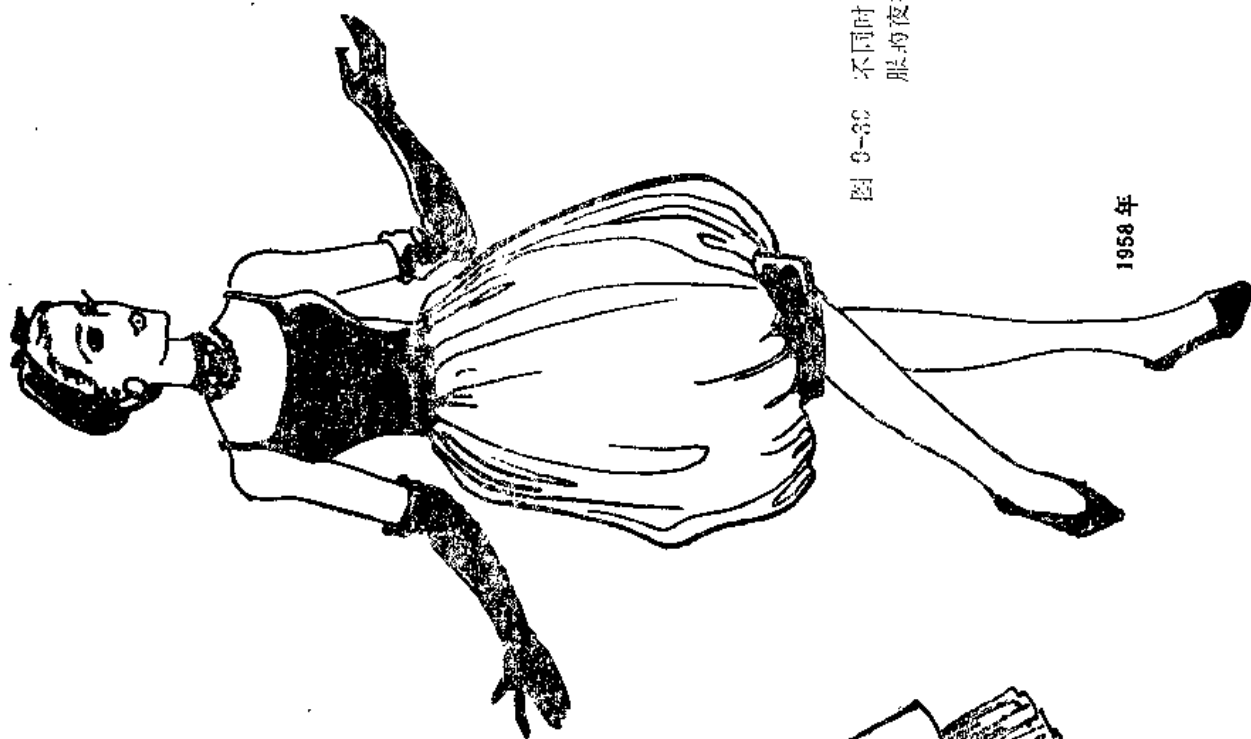
图 9-30 不同时期
的夜礼服

1938 年

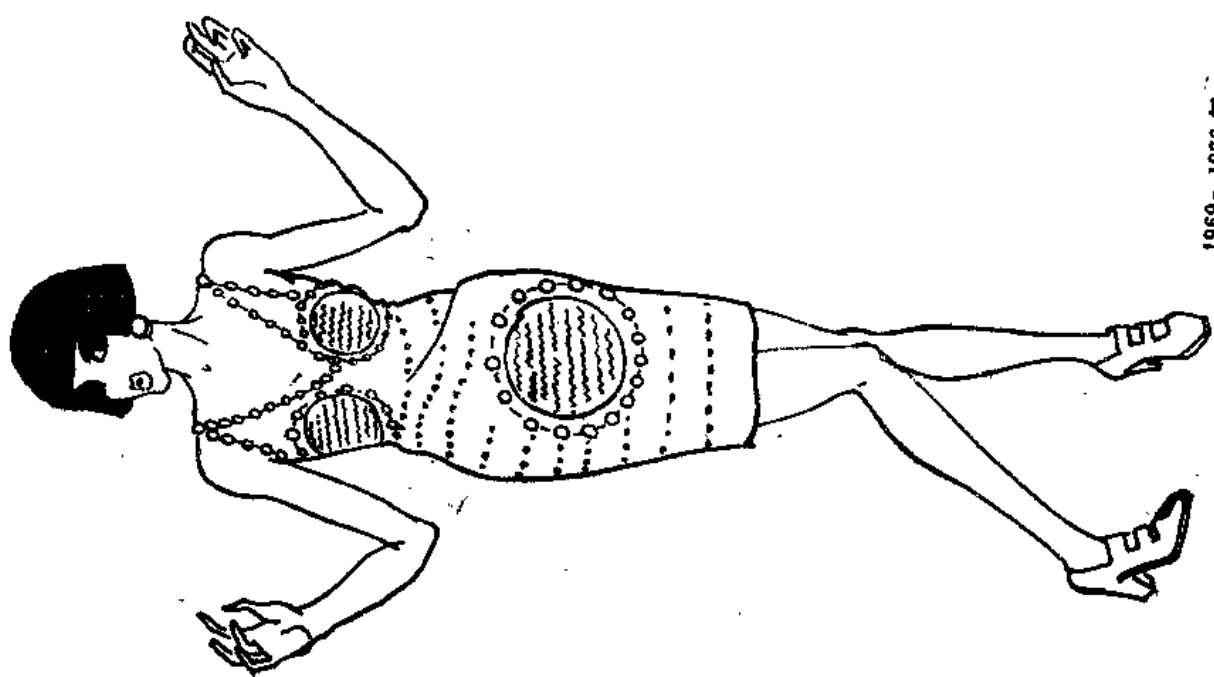

1947 年

1958 年

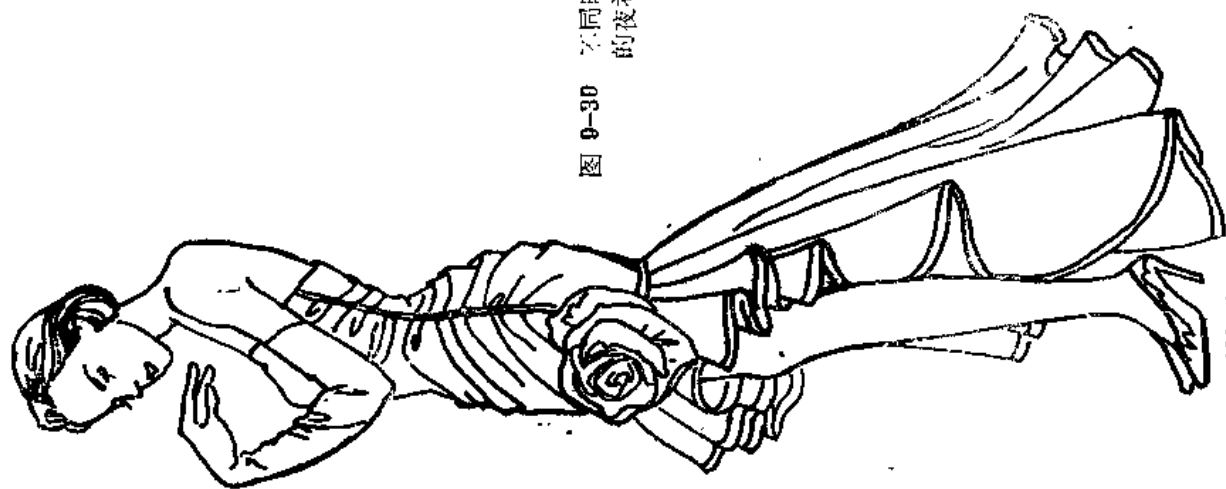
图 3-33 不同时期
晚礼服

1969~1970年

1978年

1990年

图 9-30 不同时期
的夜礼服

毛、蝴蝶结、荷叶边、蕾士花边等则以新的姿态和形式出现。当时意大利设计师发挥其印染优势,使民族色彩的夜礼服达到了前所未有的绚丽璀璨。

80年代的夜礼服除了古典型外,娱乐型与风格型有了更多的发展和创新。时装设计新秀们视夜礼服为艺术与技术的结晶,将夜礼服的设计作为一种艺术品的创作,常把面料挂在人台上进行随心所欲的折叠与创造。这一时期的夜礼服设计灵感来自各个方面,风格不一;造型与日常时装的流行相一致,采用夸张肩部、露背至腰、紧臀位、低腰节等手法,裙尾则呈喇叭形或鱼尾形。

图9-36为不同时期夜礼服款式与风格的变化。

二、夜礼服的设计

夜礼服既有一般的大路货衣款,也有请专人设计、定制的高档品。选择哪一档次的夜礼服需根据穿衣人的年龄、身份、社会地位,衣着场合、经济条件等来决定。因此,夜礼服的设计在风格、造型、装饰手法、面料选择、剪裁缝制工艺等方面,都应把握衣着对象的不同要求,进行有的放矢的筹划。

(一) 风格设计

夜礼服的风格设计是一种综合性的设计,除服装风格外,还包括装饰配件、化妆、发型等各个方面。风格设计丰富多变,从总体上看,大致可分为古典少女型、古典成年妇女型、独特风格型三类。

1. 古典少女型 在古代欧洲,父母为刚成年的女儿将进入社交生活常举办大型舞会,在这种场合,少女的夜礼服展示了迷人的色彩和浪漫的风格。古典少女型风格轻盈雅秀,重点在于袒露颈部的曲线美,因此夜礼服的领线轮廓十分重要。象征纯洁无瑕的白色是少女礼服的传统色彩。在装饰上不宜过多、过于豪华,多选用淡雅的珍珠;鞋子为优美的中跟或低跟便鞋,鞋头可缀以云纹锦

缎的蝴蝶结和珍珠;手套长至手腕部,用白色蕾士纱、小羊皮或鹿皮制作,钉缀珍珠、钻石扣等作为装饰。脸部化淡妆,用色泽柔和的杏色或粉红色唇膏;发型为发髻式,既可正规优雅,也可松散浪漫,但需体现细长而柔美的颈部线条。项链、耳环也应衬托、修饰颈部,以显示少女的青春气息(图9-31)。

2. 古典成年妇女型 古典成年妇女型也称为成熟型,这种风格显示了女性年龄、体态、智力与社交能力的成熟。夜礼服以豪华、坦露为其特点、款式大多是露肩、胸、臂或背部,上衣紧束身体,裙子可用衬裙式的大裙摆,也可用贴体的直筒式,裙长及地以展现婀娜的体态。长手套的颜色与礼服相同。高跟鞋款式单纯,颜色与礼服同色调,较多采用红、黑、白、金或银色。化妆浓艳而丰满,使脸部轮廓线分明;眼睛与嘴部需有光泽感,用有色眼影,唇膏以玫红、大红等沉着的红色为宜。发型多为发髻式,以展露优美的颈部线条。饰件根据服装风格选择,较多使用钻石等有闪烁效果的贵重饰物,以显示高贵的气度。

3. 独特风格型 这种类型的设计风格独特,具有一定的娱乐性,流行特色较强;同时,由于设计师个人的风格影响和创新追求,这种类型的夜礼服表现出很强的新奇感与个性意识。如1986年赢得春夏季金顶针奖的设计师勒克鲁克斯(Christian Lacroix),他的作品是略带古典味的现代设计,剪裁手法新颖、精密细致,代替衬裙的是轮廓隆起的裙。娇艳的花卉图案和浓郁的色彩,体现了复古的创作思想,见图9-33(1)。

法国时装设计师拉格菲尔(Lagerfeld)设计的冬季夜礼服,用刺绣方法将一个豪华的烛台绣在礼服上,极富戏剧性与娱乐性,如图9-33(2)所示。

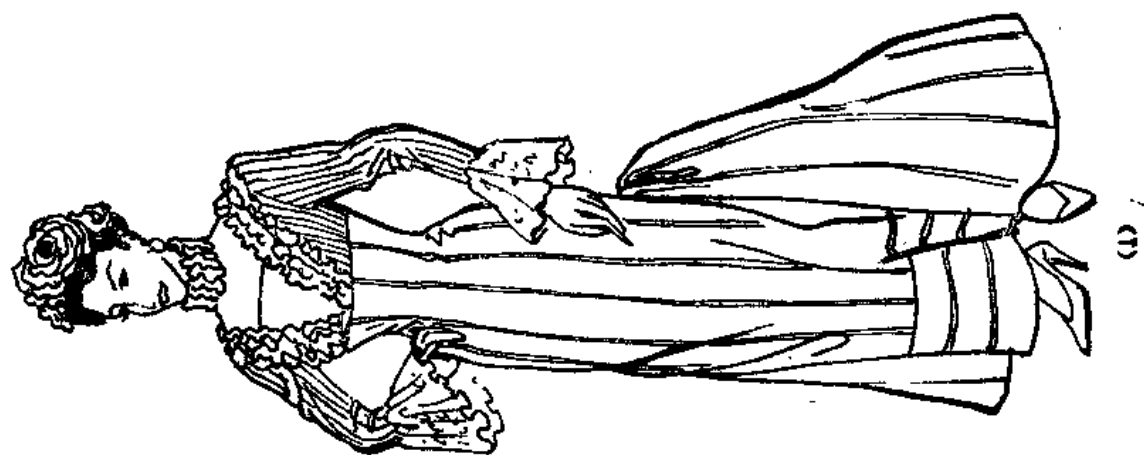
1987年巴黎春夏时装中,设计师勃尔玛

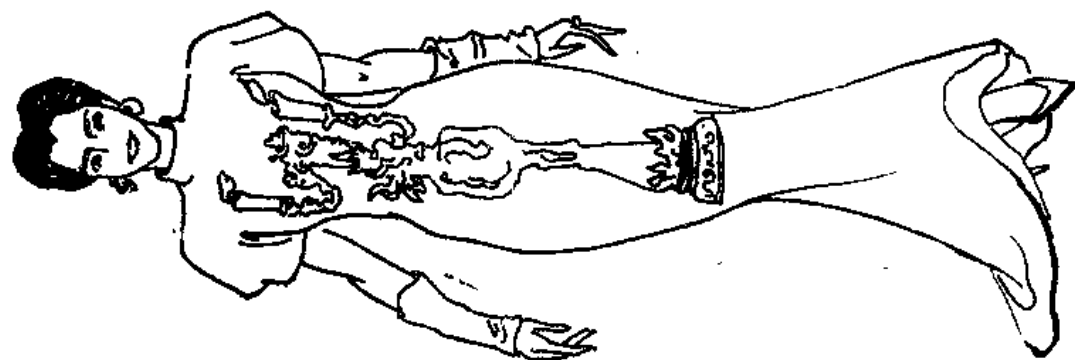
图 9-31 古典少女型风格

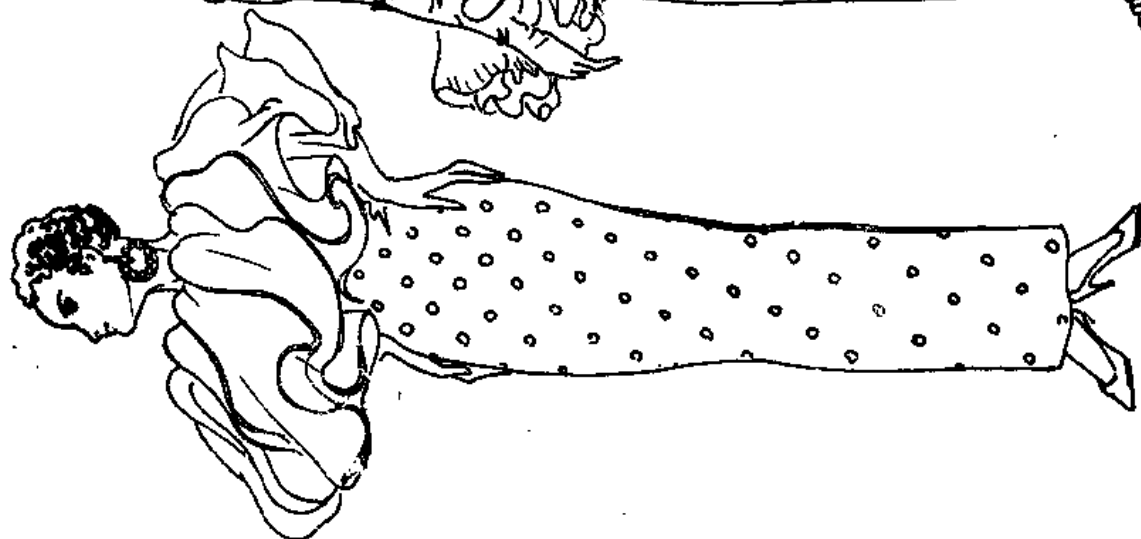
图 9-32 古典成年妇女型风格

(1)

(2)

(3)

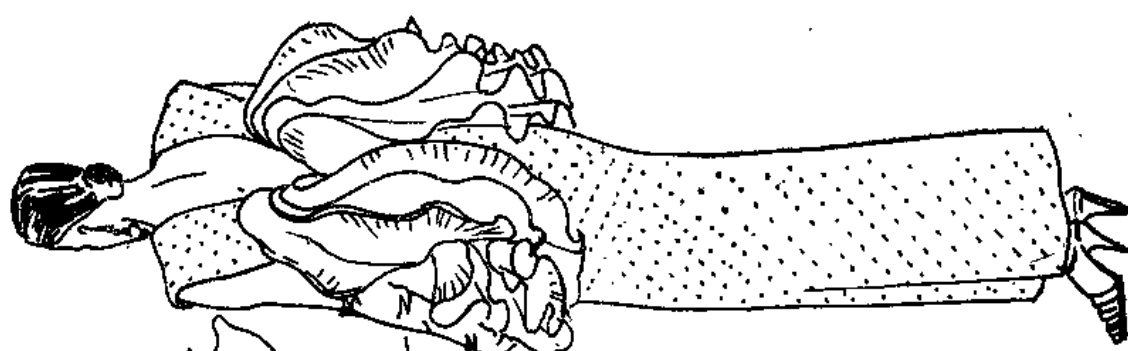

图 9-33 独特风格型夜礼服

(Balmain) 采用现代艺术点、线、面的抽象组合来设计夜礼服, 注重面料图案和荷叶边线条的表现, 风格十分别致, 见图 9-33(3)。

除了上述这些高档次的夜礼服外, 还有一些比较大众化的, 适合在夜总会、舞会、酒吧等场合穿着的夜礼服, 风格艳美, 多用假钻石、亮片等点缀, 使礼服显得珠光宝气、花枝招展。如鸡尾酒会装, 主要是职业

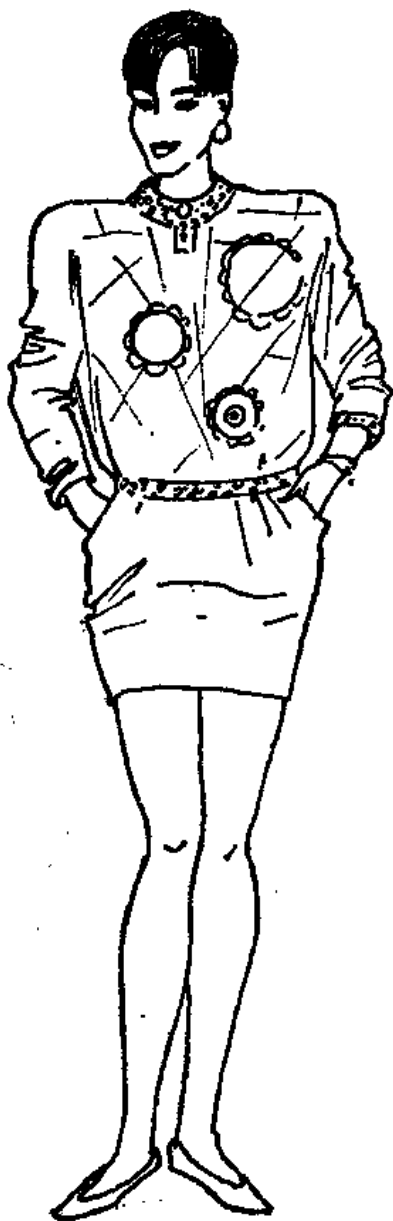

图 9-34 迪斯科舞会装

妇女黄昏时的社交服装, 介于日常生活服与夜礼服之间, 有连衣裙、套装, 甚至长裤, 款式与日常服相似, 只是较注重装饰与气派。迪斯科舞会装主要是年青人的晚装, 可以是便装, 也可以是超短裙, 形式与风格不受拘束, 一些怪诞不经的装束也能穿用 (图9-34)。

(二) 造型设计

夜礼服的流行与变化, 主要特征在于轮廓造型。夜礼服的轮廓造型有四种形式: 古典式、直统式、披挂式和层叠式。

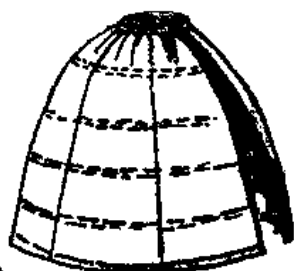
1. 古典式 古典式的轮廓造型带有一定夸张的意味, 它根据时尚流行夸张某一位, 如胸部、臀部等。因此, 需首先从人体的体形与运动着手, 并按照设计款式的轮廓造型, 制作人体的整形内衣; 然后选择适当面料, 剪裁造型, 并考虑衬垫与面料的排列次序。设计内衬整形衣、袖的结构, 以及选用轻便的内衬材料是古典式造型关键的第一步。整形内衣轮廓准确、饱满、优美, 才能衬托出夜礼服的造型特点, 显示出夜礼服的完美轮廓。环箍裙就是这样制作的 (图9-35)。

2. 直统式 直统式轮廓造型按人体自然形态设计, 为修长适体的直线形轮廓, 端庄文雅, 最能体现女性的曲线体态。我国的旗袍便是直统式轮廓的服装, 近代常将旗袍作为中国传统的礼服; 同时, 这种款式也为西方女性所接受, 并融汇入西方礼服的特色, 成为夜礼服中极具特色的一种轮廓造型。直统式造型简洁, 一般不需内衬整形衣; 面料可用针织物, 也可用梭织物, 但针织面料因富于弹性, 更易使直统式礼服舒适贴身 (图9-36)。

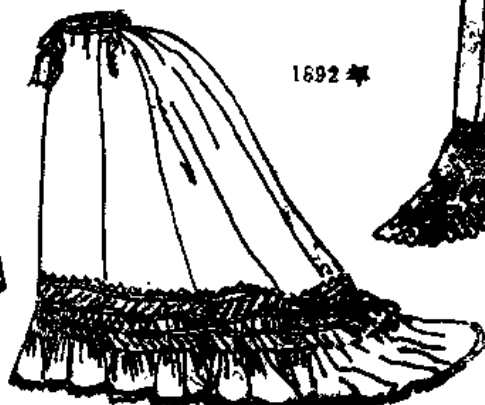
3. 披挂式 披挂式造型源自古希腊服装, 轮廓和线条都保持希腊式简朴、自然和随意的风格。常将布料披在人台上, 用褶皱、打皱的方法进行设计、裁剪, 轮廓柔和、宽松。这种礼服大多使用轻薄、柔软、

1550~1620 年

1672 年

1692 年

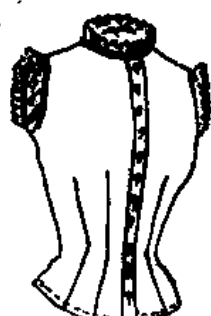
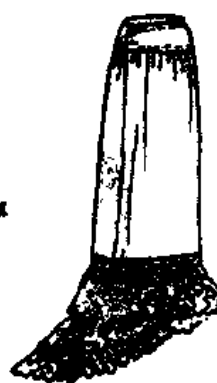

图 9-35 古典式轮廓造型

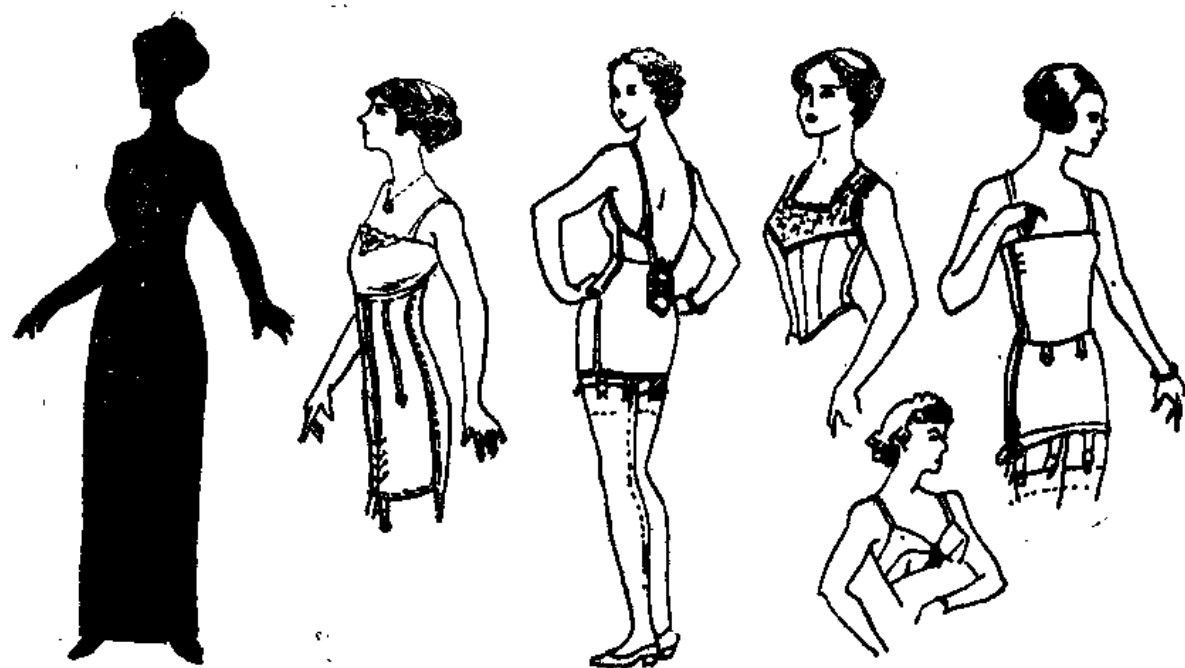

图 9-36 直统式轮廓造型

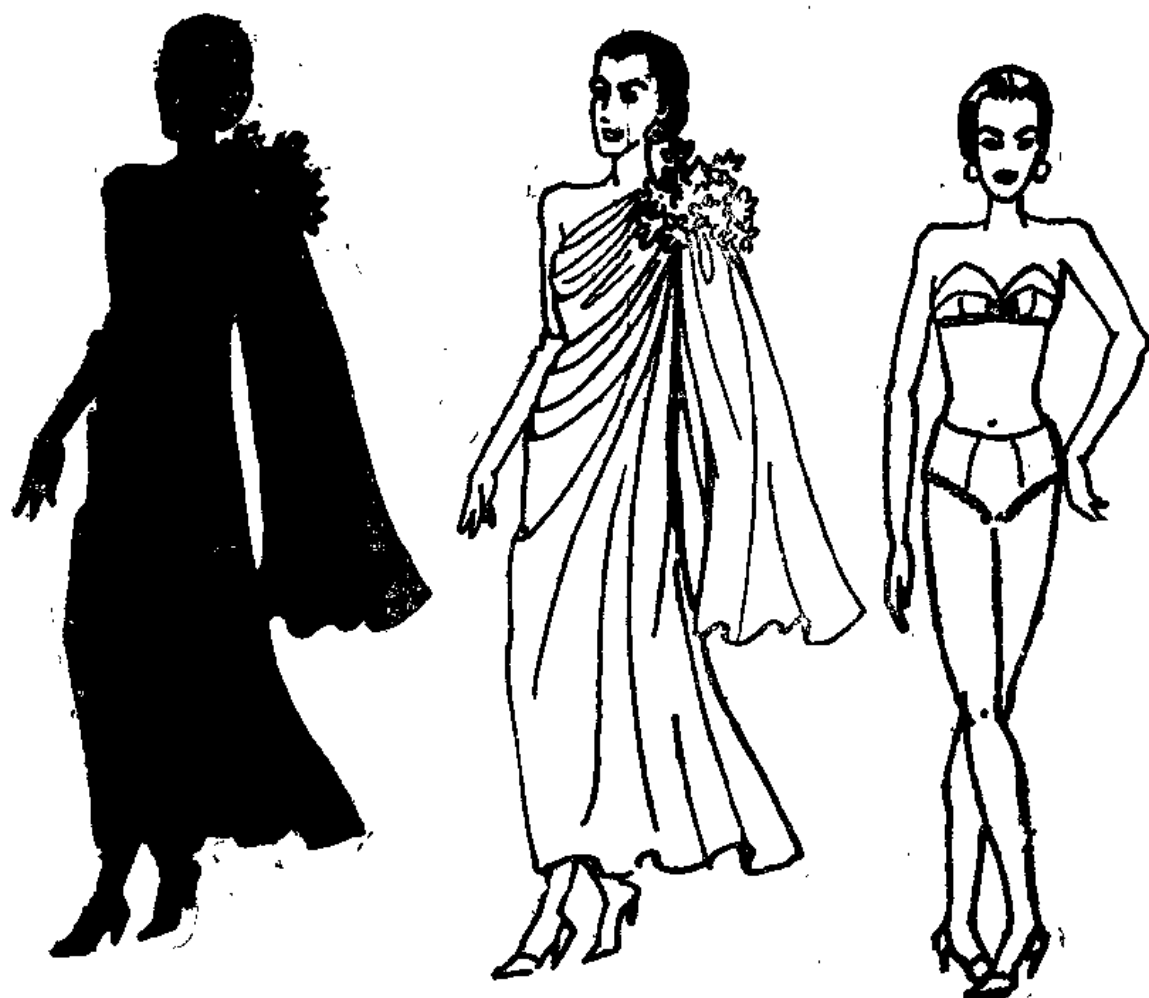

图 9-37 披挂式轮廓造型

下垂性好的丝绸、纱、细棉布和细亚麻布制作(图9-37)。

4. 层叠式 这种造型是模仿吉卜赛民族的裙形, 层层相叠, 裙外轮廓犹如宝塔形状, 具有活泼、窈窕、华美的特点。裙表面常由一层又一层的荷叶边、花边等相叠; 裙里面则有布制的层叠式衬裙, 以撑开裙摆, 使轮廓扩张。必要时也可以内衬圆台裙, 使外层的礼服裙造型丰满而优美(图9-38)。

(三) 装饰设计

夜礼服设计离不开各种装饰手法的运用, 无论在礼服的整体或局部上, 精心而别致的装饰点缀是至关重要的。适度的装饰不

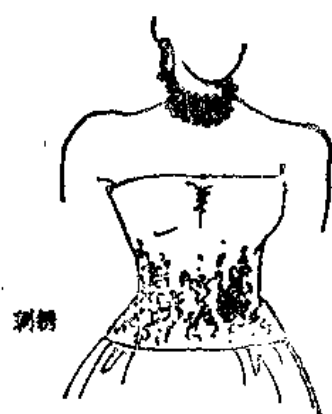
但使礼服显得雅致秀美, 花团锦簇, 而且还能提高身价。许多高贵的夜礼服常镶嵌价值昂贵的珠宝、钻石及金银线等, 以展露华丽绝伦的气派。

夜礼服常用的装饰手法有: 刺绣(丝线绣、盘金绣、贴布绣、雕空绣等), 褶皱(褶裥、皱褶、司马克褶), 钉珠(钉或熨假钻石、人造珍珠、亮片), 珍珠镶边, 人造绢花等。

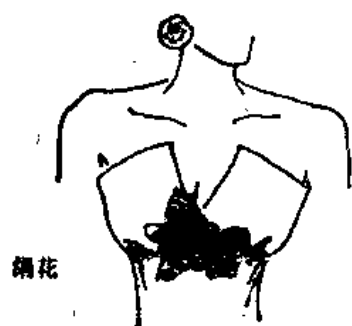
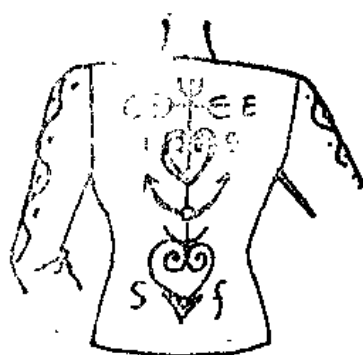
夜礼服上的装饰部位十分讲究, 所用装饰图案的形态、大小、色彩、材料等都与装饰的部位有关。一般多装饰于颈、胸、肩、袖、腰部, 其次是裙摆、门襟、袖口等处。

图 9-38 层叠式轮廓造型

刺绣

绣花

钉珠

褶皱

图 C-39 夜礼服的装饰手迹

图 9-40 肩部装饰的几种形式

夜礼服的装饰应在不妨碍整体效果的前提下,突出重点,以增添面料的生动感与华丽感,更好地体现礼服的造型风格。

图9-39是夜礼服上常用的几种装饰手法。图9-40是夜礼服肩部装饰的几种形式。

(四) 面料选择

夜礼服的面料选择应考虑款式的需要,面料的材质、性能、光泽、色彩、图案以及门幅等,均需切合款式的特点与要求。由于夜礼服注重于展现豪华富丽的气质和婀娜多姿的体态,因此大多用光泽型的材质为面料,柔和的光泽或金属般闪亮的光泽有助于显示礼服的华贵感,使衣着者的形体也更为动人。此外,面料有柔软、轻薄与厚重、坚挺等不同质地,这对于夜礼服的轮廓造型与风格有极大的关系。如古典式、披挂式夜礼服常采用柔软的面料,并以纯色为主,以示典雅庄重。

化学纤维织物品类丰富,花色繁多,并具有良好的抗皱性能,现代夜礼服常用金、银线与化纤纱的交织物作面料。由于面料具有熠熠闪烁的光泽,可以省去一些手工刺绣、钉珠的装饰;而且新颖的面料本身也是颇具特色的艺术品,有一定的欣赏、炫示作用。制成夜礼服后,面料与服装能交相辉映,更显风采。

近年来随着针织服装的兴起,针织面料也极为时髦,尤其是一些利用纤维结构的变化(如疙瘩线)和织物组织的变化而显现新颖、不寻常风格的针织面料,用来制作夜礼服,有极佳的弹性和下垂感,服饰效果别具一格。这种针织面料的时装在80年代后期流行很广,盛极一时。

夜礼服中提花织物与刺绣使用的图案多为欧洲传统纹样——波斯图案、火腿图案、卷草图案、花卉图案,此外还有云纹、水纹、木纹图案等。印花织物则采用现代抽象派图案,形大而简洁;色彩搭配较单纯,只二、

三色,以黑白相配为主。

夜礼服常用的面料品种有如下几种:

1. 缎 人丝缎和真丝缎,以素色为主,提花次之,重量在 $81.7\text{g}/\text{m}^2$ ($19\text{m}/\text{m}$)以上。
2. 绸 真丝绸,重量在 $23.7\sim 32.3\text{g}/\text{m}^2$ ($5.5\sim 7.5\text{m}/\text{m}$)。
3. 纱 乔其纱、绉条纱、桑花纱、重量在 $43\sim 51.6\text{g}/\text{m}^2$ ($10\sim 12\text{m}/\text{m}$)。
4. 塔夫绸 重量在 $86.1\text{g}/\text{m}^2$ ($20\text{m}/\text{m}$)以上。
5. 其他 雪纺、金银交织绸、蕾士纱等。

(五) 缝制工艺与立体剪裁

巧妙的设计构思需通过精湛的工艺去实现和完成,因此工艺是礼服设计的一个重要组成部分。一件完美的夜礼服体现了款式、面料和工艺的协调结合与艺术构成。

工艺包括构成和缝制两个方面。夜礼服在工艺上的要求比一般服装更为严格细致,以保证礼服的造型优美、穿着合体,并体现出华贵不凡的品质。由于夜礼服的款式、风格新奇多变,平面剪裁常难以准确生动地表达构思,所以多采用立体剪裁方法,以获得满意的效果。设计师在创作过程中可先将面料披在模特儿身上,让她来回走动,并做出各种姿态,从而仔细观察、反复推敲、触发灵感。然后用坯布别在人台上,不断比较、尝试、修改,直至定型,最后完成礼服的样衣。

立体剪裁是现代欧美流行的服装设计方法,近年来我国也已开始使用。立体剪裁的每一个步骤都在三维空间中进行,服装的轮廓、结构与造型也在三维空间中产生。犹如雕塑家创造的立体形象,构思结果一目了然,具有直观、简捷的优点。立体剪裁能直接在人台上进行布料的各种造型设计,并能根据需要随时变换、修改,因此,可使服装制作得极为精致准确、贴合人体。尤其是一

些结构奇特、形态复杂的设计，如各种形式的褶裥、细褶，以及飘逸潇洒的剪缉等，运用立体剪裁可随心所欲地予以表现，而且能获得平面设计无法达到的生动效果。这种剪

裁方法有利于表现个性，适宜于高档服装的设计。在夜礼服的造型与结构设计中，立体裁剪无疑具有极大的优越性（图9-41）。

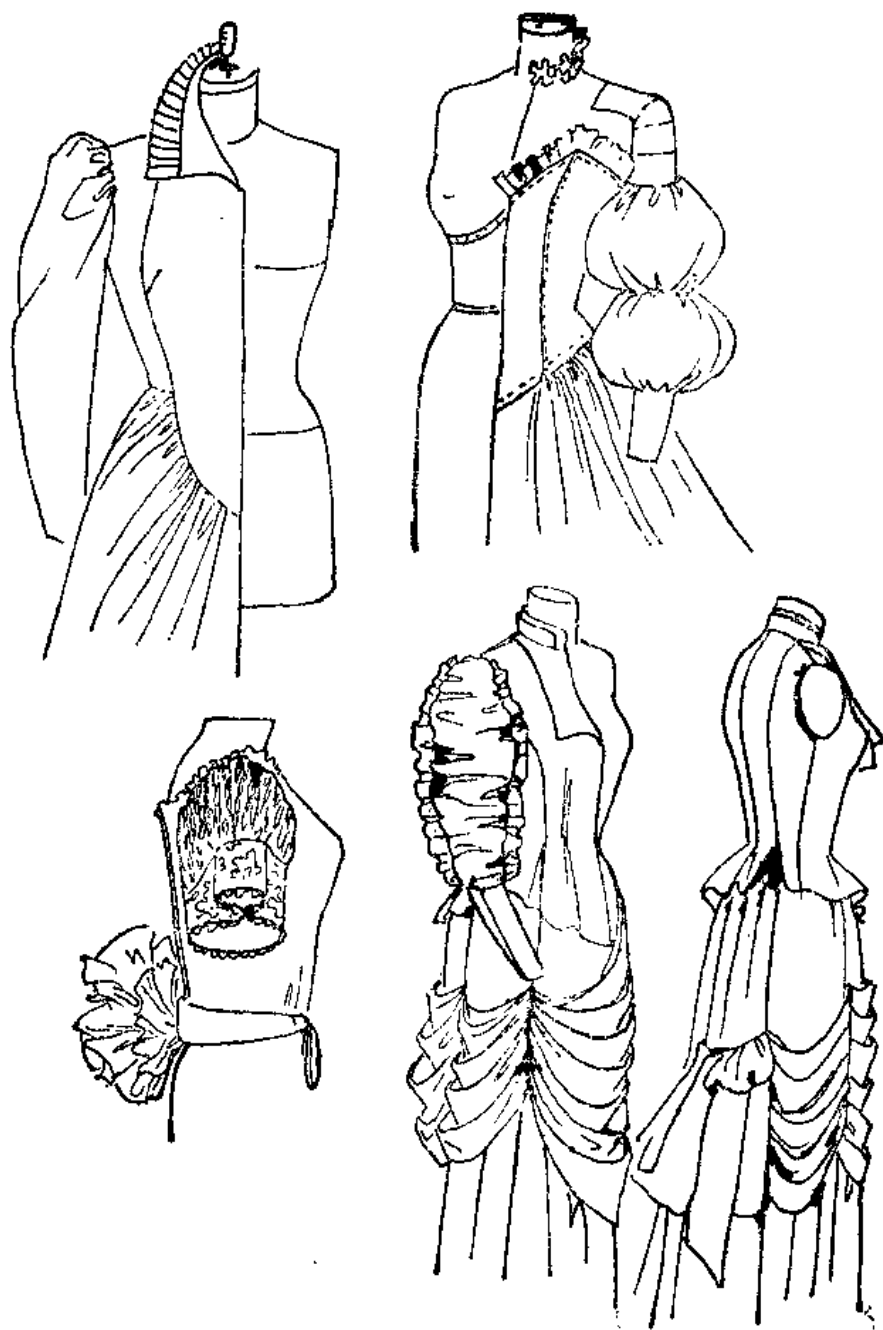

图 9-11 夜礼服的立体裁剪

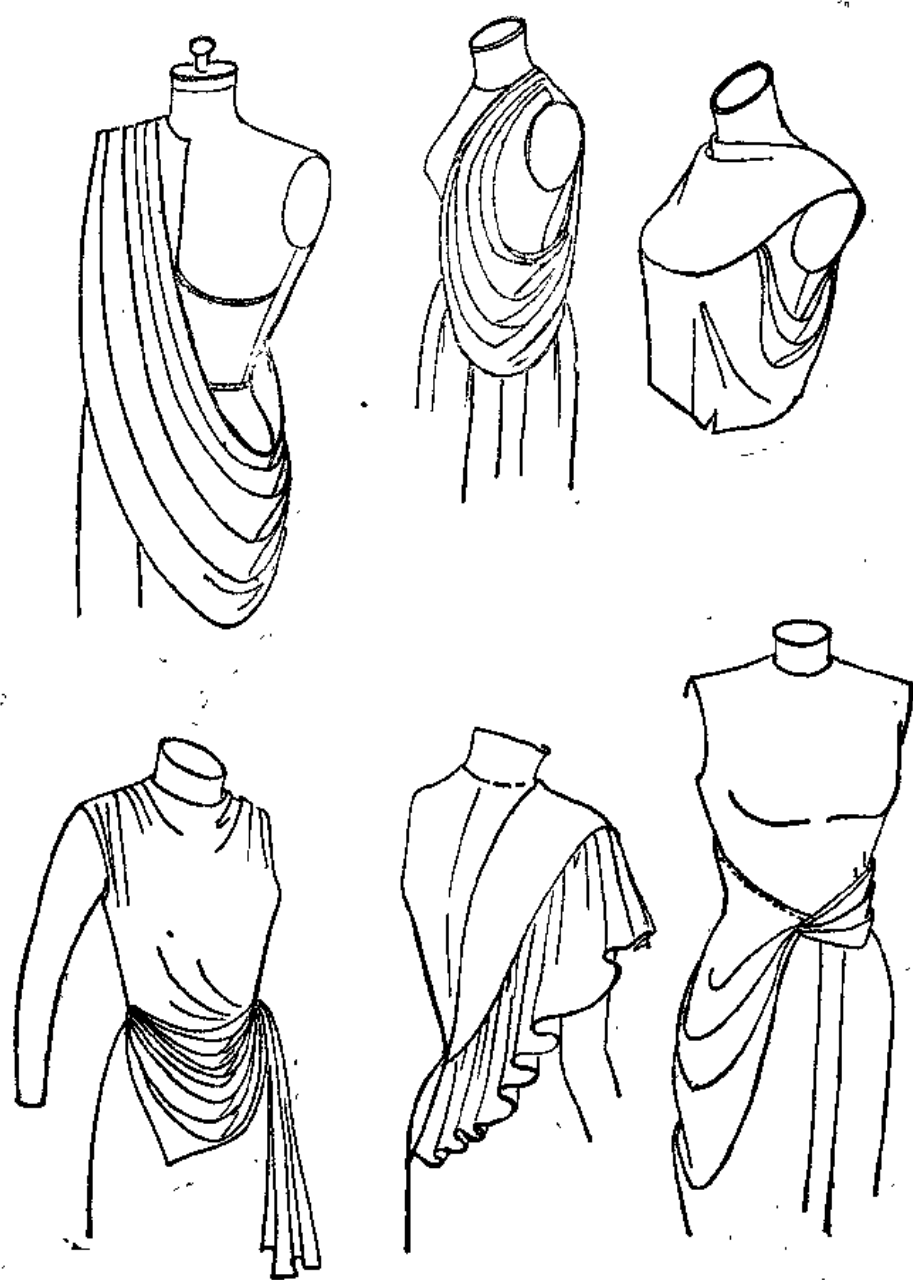

图 9-41 夜礼服的立体裁剪

第十章 裘皮服装

第一节 裘皮种类与工艺

裘皮是动物毛皮经鞣制而成的革，用它做成的衣服称为裘皮服装。裘皮服装具有轻、软、保暖、美观的特点，只在气候寒冷的冬季穿着，是季节性很强的服装。它那优良的御寒功能，华丽的外观形态——柔软而富有弹性的细毛，高贵而极有光泽的色彩，是任何纺织品服装所无可比拟的。名贵的裘皮服装价格高昂，常作为社交礼服以显示不凡的价值与地位。

一、裘皮的种类

裘皮的种类很多。动物有野生动物与家养动物之分，不同的动物皮毛在毛型的直曲、长短、粗细上形态各异，色泽也十分丰富。通常可按季节与价值来对裘皮进行分类。

(一) 按季节分

由于春夏秋冬不同季节气候的影响，以及动物本身新陈代谢的过程，动物的皮毛有脱毛和换毛的特性，这对裘皮的质量有极大的影响。

夏季，动物需抗暑排汗，因而毛皮稀薄，没有底层绒毛，此时的毛皮质地最差。春、秋季，正是动物换毛的时节，脱毛与长毛交替进行，不但毛质薄而不均匀，而且极易产生脱毛现象，因此毛质较次。冬季，动物的毛皮又细又密，皮板厚实，毛绒丰富而有光泽，质地最佳，是最好的原料毛皮。

(二) 按价值分

毛皮的价值是根据动物种类、皮质、色

彩以及珍稀程度等诸多因素确定的。按毛皮价值的不同，可分为低档毛皮、中档毛皮和高档毛皮三类。

1. 低档毛皮 低档毛皮主要为家养动物的毛皮，有兔皮、羊皮、猫皮、狗皮。

兔皮品种较多，有青兔皮、白兔皮、杂色兔皮、草兔（野兔）皮，还有北方的蒙古兔皮、雪兔皮。染色兔皮则是把一些不太白的劣质兔皮染成黑色。兔毛板质较薄，容易脱毛，除了做妇女和儿童的低档大衣外，常用作滚边或装饰镶拼的材料。

羊皮中的蒙古羊、绵羊、青山羊的毛皮，一般用来作挂面裘皮大衣和裤子（即用作服装的毛皮里子）。滩羊羔皮和浙江小湖羊羔皮，毛纤维柔软洁白而有光泽，板薄、毛花好，可作为中高档毛皮使用。

猫皮主要为家猫皮，有狸色、黄色、杂色多种，皮板较薄，光泽也差。

狗皮有青色、黄色、杂色等，毛质较粗硬。

2. 中档毛皮 中档毛皮主要是野生动物的毛皮，利用特性各异的皮质、色彩和光泽可设计制作翻皮大衣。

香狸（灵猫）、九江狸子的皮质属大毛细皮。青猯（花面狸）、黄猯（果子狸）的皮质属杂毛皮，可做大衣、帽子。獬子又名白獬、鼬獾，锋针较粗，底绒较细，皮质属小毛细皮，可做翻皮大衣。

3. 高档毛皮 高档毛皮主要是貉子皮、貂皮、狐皮、水獭皮、浣熊皮等。

貉子皮属大毛细皮。东方貉皮张大、板皮厚，质量最佳。南貉比北貉皮张小而美观，纯皮可做高级大衣。

貂皮属小毛细皮，有米色、白色、黑色等多种色泽，皮毛细致柔软，底绒丰厚，质轻而御寒力强。紫貂又名黑貂，毛呈黑褐色，是我国著名的“东北三宝”之一。

水獭皮毛细绒厚，不易被水渗透，光泽好。利用其固有光泽，制做裘皮大衣，价值高贵。

二、裘皮服装的缝制工艺

裘皮服装的缝制是一件技术性很强的工作，主要靠精细的手工制作而成。现在虽已有了缝毛皮的绺边机，但速度无法与平缝机相比；而繁多的工序，如选料、排料、修补、串刀、张皮、定型等均需手工操作。故裘皮服装目前仍保持在半手工的成衣生产水平上。

裘皮服装的缝制工艺一般有两种做法：皮张拼做法和串刀工艺法。前者属于传统的缝制工艺，后者则是毛皮缝制中的新工艺。以下简要介绍这两种工艺。

（一）皮张拼做法

皮张拼做法是把相同颜色的毛皮拼接起来，供裁制服装使用，有时可将多达20~30张的毛皮拼接成一张大皮。这种方法常用于低档的裘皮服装上，如狗皮、猫皮、羊皮、兔皮等。

具体工序如下：

1. 选料 用手在毛皮表面来回抚摸，凭借外观目测和毛质手感，按服装所需用料选择出色泽相同、毛绒平正且厚薄均匀的毛皮。

2. 排料 排料是根据毛色和毛绒的质量进行配料，正身与领子的配料应讲究些，选择毛板大、绒毛长而密的皮张；袖子内侧等部

分配料则可稍次些。排好料之后在板皮的反面注出相应的服装部位，以便于裁制。

3. 修补 把有刀伤或毛绒稀疏的部分割除，并进行修补。

4. 制作 皮毛经定型之后便可开始裁制。把衣型纸样覆在经过定型的皮板上，皮毛的脊椎线需放直，并与下一张皮的脊线上、下对齐，纵向和横向都应该排头对齐（图10-1）。最后根据纸样进行修边缝制，并配以夹里、内衬、垫肩等制成服装。

图 10-1 按脊线上下左右排头对齐

（二）串刀工艺法

串刀工艺比皮张拼做法进了一步，经过串刀的毛皮再拼缝起来，可以使毛纹变化丰富；还可以把皮拉长，达到大衣所需长度，以更好地显示女性优美的线条。一些毛板丰厚、毛锋较长的动物毛皮，还可以用串刀法再嵌入同色羊皮革条，既可节省原料、减轻重量，又可使毛纹富有立体感，增加裘皮大衣的美观轻巧。

串刀法一般用于高档裘皮服装的缝制。如貂皮因皮张小，采用串刀工艺将皮拉长，可满足服装长度所需。目前，这种工艺使用

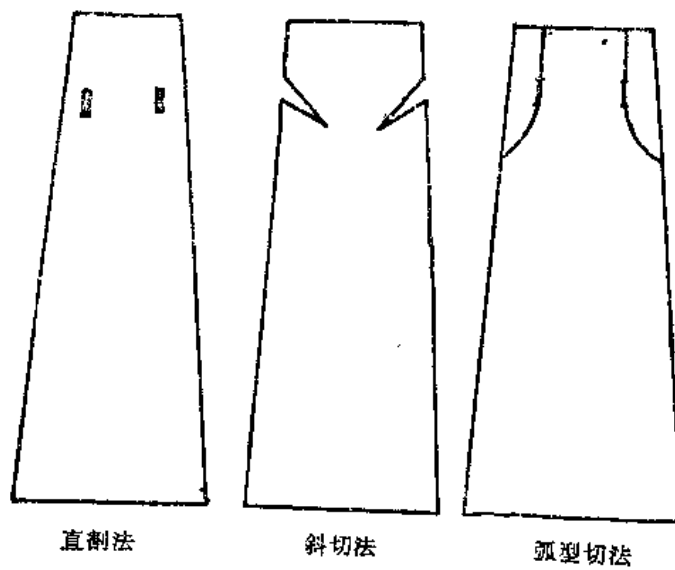

图 10-2 前腿制法

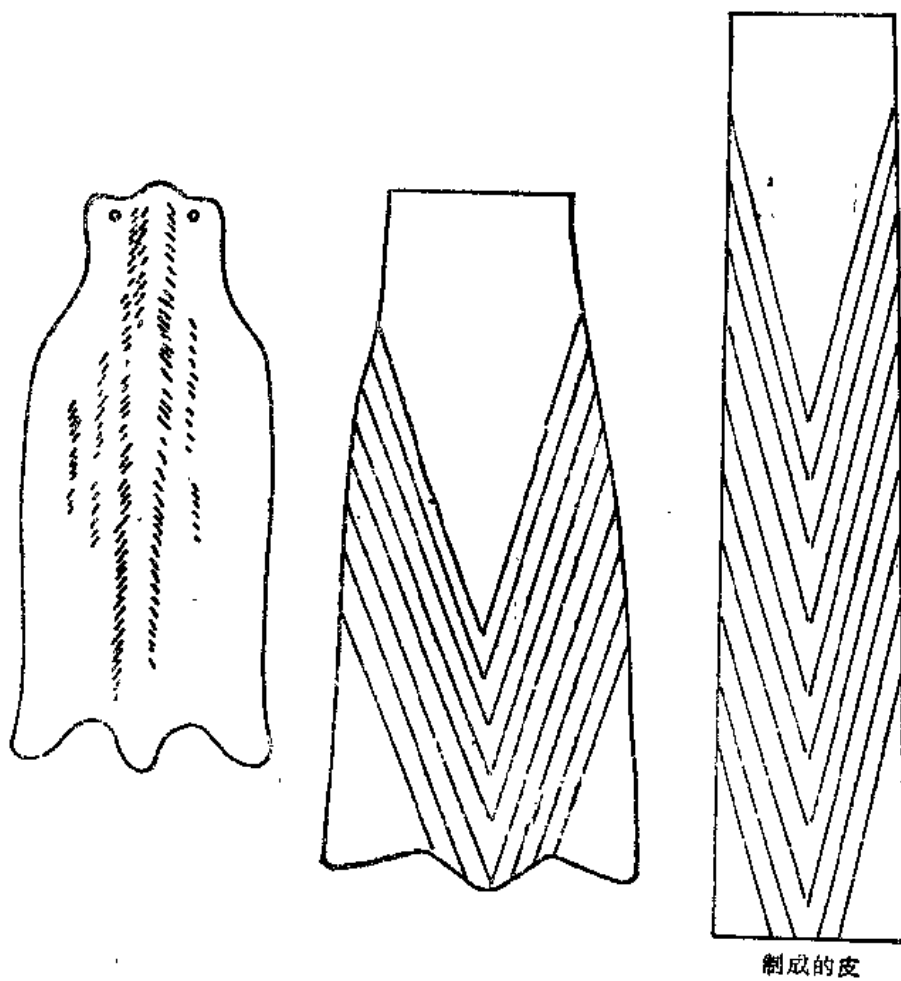

图 10-3 串刀法

范围正在扩大,一些中、低档的毛皮也有运用。如狗皮板张较硬,可用串刀嵌革法增加其柔软度与弹性,以提高服装档次。

串刀工艺有以下几个步骤:

1. 选料 串刀工艺的选料与皮张拼做法相同。当一件服装所需要的料选出之后,将皮张的前腿和头部切去,使其成为一张完整的长方形毛皮。挖去前腿的方法有直割法、斜切法和弧形切法三种(图10-2)。挖去前腿的同时,还要把不理想的毛皮割除掉,然后再缝补好,使毛色、毛绒完好一致。

2. 串刀 板皮经过定型后,在皮革面

(毛皮的反面)以脊椎为中心向两侧开斜刀,每条宽度约2cm左右,然后再缝合。缝合时相互错位少许,并且边错位、边拉长、边缝合,这样,可以将皮张拉到所需的长度。因毛皮具有柔韧性,所以经串刀缝合后仍完整平服(图10-3)。

3. 裁剪 把制成的皮板按服装的纸样排放起来,修去多余部分,剪裁出衣形,交车工缝连。

4. 制作 将缝连好的衣片再次钉板进行蒸箱定型,最后进行整件服装的制作,包括做夹里、内衬与垫肩等。

第二节 裘皮服装设计

一、裘皮服装的设计特点

裘皮服装不同于一般面料的服装,在外观效果、材质性能和缝制工艺等方面都有其自身的特性,因而在设计中也有一些独特的要求。裘皮服装的设计特点主要体现在原料和工艺两个方面。

(一) 原料

裘皮服装的原料是各种类别的动物毛皮。在构思与设计之前,首先要考虑到各式毛皮的外观效果。如浣熊皮、松鼠皮,狐皮、貂皮等,它们的毛形、色泽、皮张大小都不相同,对于服装的轮廓造型和结构设计会产生不同的影响。此外,毛皮的质地性能和价值的优劣高低,也会影响到服装的风格和档次。因此对于原料皮的熟悉与了解是至关重要的,只有掌握了毛皮原料的各种外观与性能方面的知识,才能在设计时做到得心应手,变化自如。

(二) 工艺

裘皮服装的缝制工艺别具特色,如果不结合其工艺进行设计,那将是盲目的,甚至是无法实现的空中楼阁。尤其是一些毛色搭

配、毛纹效果方面的奇巧构思,必须靠缝制工艺予以体现和表达。裘皮服装的外轮廓线和局部造型也要受到工艺的制约。因此在构思设计裘皮服装时,应把制作工艺作为辅助设计的重要内容加以思考与选择,使美好、新颖的构思通过适当的工艺手法得到完美的体现。

二、裘皮服装设计的几种类型

裘皮服装的品种很多,通常有长大衣、短大衣、茄克装、披肩、斗蓬,以及与之相搭配的帽子、围巾、手笼等。裘皮服装的设计,要求端庄、华贵、简洁,突出裘皮独特的材质感和高雅华丽的服装效果。

裘皮服装款式变化很多,但从设计风格上看,不外乎两种类型,即民族型和华贵型。

(一) 民族型

这一类型的裘皮服装,其设计灵感来自寒冷地区的狩猎装,或是较原始的毛皮服。如爱斯基摩人、加拿大北部山民、我国鄂伦春族等居住于寒带的人们,他们以狩猎为生,长期的生活习性和服饰方式的影响,使

图 10-4 民族型裘皮服

裘皮服装与服用装饰表现出以实用为主的特点，具有朴实而粗犷的美感。设计这一类民族型风格的裘皮服装时，可强调趣味性和表达质朴美。如把动物的头、尾、脚作为服装上的装饰附件，就显得别具情趣。此外，在造型上也以短茄克或短大衣的短装形式为好，给人以精干利索之感（图10-4）。

（二）华贵型

这一类型的裘皮服装常在正式社交场合穿着。皮毛上乘、色泽优异、工艺精湛、设计独特，是这类裘皮服的特点。

华贵型裘皮服的款式以大衣为主，雍容华美、气度不凡。其设计重点可放在领子的造型变化上，通常使用大立领、青果领、大翻领、圆立领等。领子的轮廓线流畅圆润，可增添大衣的优雅与潇洒；高耸到脸部的领子还可增强颈间的保暖性，并衬托出容颜的娇美妩媚（图10-5）。

华贵型裘皮大衣还采取工艺翻新的手法，运用多种新的缝制工艺进行辅助设计，使毛皮的长短、色彩、重量等富于变化，达到新颖别致的设计效果。常用的工艺技法有

图 10-5 华贵型裘皮服的领型变化

以下几种:

1. 串革 以贵重的狐皮做成一件大衣需要许多张裘皮, 价格高昂, 服装也过于沉重, 影响穿着的舒适度。若采用串刀法嵌以其他种类柔软的裘皮革条, 不但能降低成本、减轻重量, 还能形成别致的毛纹图案和风格新颖的结构造型, 有助于开拓设计构思的思路, 如图10-6(1)所示。

2. 拼色 动物的毛皮具有多姿的色彩和柔润的光泽, 经人工染色的毛皮更是色调丰富, 将不同颜色的毛皮加以巧妙的组合缝连、拼接变化, 可使裘皮大衣的花色更为优美绚丽, 服饰效果别具一格, 见图 10-6 (2)。

3. 印花与喷染 采用印花和喷染的工艺, 可以使裘皮服装呈现出各种华丽的图案

图 10-6 华贵型皮服的设计方法

和缤纷的色彩，突破裘皮固有花纹与毛色的局限，极富新意。这种印染工艺的裘皮服流行期较短，因而在设计时需强调其趣味性、新潮感，不必注重于价值的昂贵，见图10-6(3)。

裘皮服装的设计与制作奇特新颖、技艺精深，是服装行业中独特的设计门类。随着服装设计思潮的演进变化，裘皮服装也将不断更新和发展，并将跻身于现代时装的行列。

第十一章 针织服装

第一节 针织面料及其服装分类

一、针织面料的特点

针织面料是服装材料中极具个性特色的类别,在结构、性能、外观及生产方式等方面都与机织面料不同。

针织面料不是由经向与纬向相互垂直的两个系统的纱线交织成型,而是纱线单独地构成线圈,再经串套连结而成的。针织面料的结构单元是线圈,线圈有正反面之别。凡正面线圈与反面线圈分属织物两面的,是单面针织物;混合出现在同一面的,则为双面针织物。根据线圈结构与相互排列的不同,针织面料分基本组织、变化组织和花色组织三大类别。根据线圈构成与串套的不同,又可分为纬编织物与经编织物两种。在纬编织物中,一根纱线即能形成一个线圈横列;在经编织物中,要由许多纱线才能形成一个线圈横列。

针织面料的生产效率高,工艺流程短,适应性强。原料种类与花色品种繁多,各具特色的针织面料能满足不同服装的用途需要。与机织面料相比,针织面料的手感弹性好,透气性强,穿着舒适、轻便。化纤针织面料还具有尺寸稳定、易洗快干和免烫等优点。

针织面料与服装有关的特性,主要有:

(一) 拉伸性

针织面料由于靠同一根纱线形成横向或纵向联系,当一向拉伸时,另一向会缩小,

而且能朝各方面拉伸,伸缩性很大。因此针织服装手感柔软,富有弹性,穿着时适体,能显现人体的线条起伏,又不妨碍身体的运动。但也伴有外观形态不够稳定的缺陷,与纬编面料相比,经编面料较稳定,变形小,故适宜制作外衣。

(二) 透气性

针织面料的线圈结构能保存较多的空气量,因而透气性、吸湿性和保暖性都比较优良,使服装穿着时具有舒适感。

(三) 脱散性

在服装裁剪或穿着磨损时,针织面料被切断的线圈失去串套连结,易脱散而形成“针洞”。针织物的这种脱散性,纬编的较经编的为小,基本组织的较花色组织的为大,线圈长的较线圈短的为小。

(四) 卷边性

针织面料因边缘线圈中弯曲纱线在自由状态下力图回复伸直,故呈现出不同程度的“包卷”现象。纱线越粗、弹性越好、线圈长度越短,则面料的卷边性也越显著。双面针织物则基本上不存在卷边问题。

(五) 工艺收缩性

针织面料裁成衣片后,在缝制与穿着过程中会产生纵横方向不同程度的收缩变化,其缩率一般在2%左右。因此,为确保成衣规格,在尺寸设计时必须预先估计到这一点。

二、针织服装分类

按照我国的行业习惯,并参考国际惯例,针织服装可分为针织毛衣、内衣、内衣外穿、外衣和配件五大类。现分述如下。

(一) 针织毛衣类

针织毛衣是指用羊毛、羊绒、驼绒、兔毛等动物毛纱或毛型化纤纱编结的服装,习称毛衣。

毛衣的品种极为丰富,有背心、套衫、开衫、裙、裤、连衣裙、外套、大衣等。服装的款式、色彩、装饰常随季节及时尚的变化而不断更新。现代的毛衣集时装与日常服为一体,穿着日趋广泛,已构成针织服装中一个重要的独立分支。

毛衣通常在双针床舌针平型纬编机上生产,习称横机。普通横机能编织基本组织的织物,双排横机能编织各种色条或方格纹样,提花横机则可编织多种类型的花色织物。横机的生产特点是成形编织,它可以通过放针和收针,编织成形衣片,一般无需经过裁剪就能缝制服装。彩图44为白色针织套装(圆筒式羊绒针织面料经裁剪而成)与提花外套。彩图45为提花毛衣。

除横机编结外,还有采用棒针手工编结的毛衣,亦称棒针衫,见彩图46。品种以花色套衫、旅游衫、外套大衣等为大宗,针法及用线用色可以随心所欲地加以变化,效果新颖别致,极富个性化。

(二) 针织内衣类

这是指穿在外衣里面、紧贴肌肤的针织成衣,通常分普通内衣、补整内衣、装饰内衣和练功内衣等品种。

1. 普通内衣 普通内衣包括传统针织服装的“三衫”,即:汗衫背心(汗裤),由中、细支纯棉或混纺纱织制,薄型,男装款式简单,女装与童装较为花俏;棉毛衫裤,由纯棉或混纺纱织制,采用纬编双罗纹组织,柔软厚实,适于春、秋、冬季节贴身穿

搭;绒布衫裤,由纯棉或混纺纱织制后,一面经拉绒处理,绒面细密,手感柔和,秋冬用于内穿,保暖性好。

2. 补整内衣 主要指女用的各种胸罩、束腰以及裙撑等。通常采用收缩性优异的弹力网眼经编织物缝制,款式多样,具有矫正体形的作用。

3. 装饰内衣 指内衣中穿在最外层的品种,有女衬裙、喇叭形内裤、乳罩式紧身衣和夜用睡衣等。大多选用弹性好的轻薄型化纤针织料缝制,并缀以花边或刺绣装饰,穿着后能增添女性温柔优雅的情趣与美感。

4. 练功内衣 由补整内衣演变而来,专供芭蕾舞演员和健美运动员训练时穿用,紧身体,运动机能灵活,富有现代健美感。

(三) 内衣外穿类

近年来,随着内衣外穿的服饰潮流,针织内衣一改以往的单调格式,呈现出新潮化、时装化的发展趋势。

1. T恤衫 由针织汗衫发展而来,原料有涤棉、涤麻、全棉纱线和全棉丝光线,丝光线属高档T恤衫的用料。面料结构有单面平布、网眼布、彩横条汗布等。T恤衫的基本款式为半臂、三扣的短袖翻领衫(又称扣子衫),或罗纹圆领与袖口的短袖衫。由于运用镶拼、嵌线、压条、贴袋设计,以及印花、绣花、植绒等工艺装饰,使T恤衫具有针织内衣和外衣的双重功能,成为洒脱、轻松的新型运动式服装。另有一种饰以商标、徽记或文字装饰的“广告衫”,穿着的同时伴有商业宣传作用,这是T恤衫的变化品种。

2. 棉毛衫裤新品种 这是在棉毛衫裤的基础上发展变化的针织服装,其款式结构、面料质地、色彩搭配、装饰手法等均有所创新。常见的这类服装有各式毛巾衫、天鹅绒衫、涂盖棉衫裤等。

3. 外套化的绒衫裤 以往作为保暖服

装穿在外衣里面的绒衫、绒裤,现在则作为便服或运动服穿在外面,如薄绒运动衣等。这类外套化的绒衣裤经镶拼、饰彩道或印花、绣花、拷扣、钉黠眼扣、穿腰带等装饰设计,表现出刚健、豪放、洒脱、活泼的服装风格。

(四) 针织外衣类

随着针织技术的发展,针织外衣的品种日益增多,有各种上衣、外裤、外裙、连衣裙、罩衣、大衣、套裤等,能适应社交、家居、运动和休闲不同场合之用。

针织外衣的面料通常以化纤纯纺、化纤与天然纤维混纺或交织的针织花色布居多,质地挺括、抗皱、稳定性好,款式追随流行,较为时髦,以套装和裙服为主。如薄型涤纶女裙衫、天鹅绒针织裤套、热定型涤纶仿毛西装、针织婚礼服、针织滑雪衫、借鉴传统旗袍的创新服款以及几可乱真的仿裘皮服装

等。

(五) 针织配件类

作为服装配套用品,针织配件具有不可或缺的重要作用。

1. 针织袜类 针织袜子为成型编织品,按长度分短统、中统、长统和连裤袜等。花色品目繁多,有弹力尼龙袜、卡普隆丝袜、毛巾袜、色跟袜、花样丝袜等。随着超短裙装的盛行,袜子的设计变化更为层出不穷。

2. 针织手套 成型编织或用针织坯布缝制而成,分装饰用、保暖用和劳保用等种类。

3. 针织帽 冬季保暖帽多为成型编结而成,夏季凉帽则采用网眼针织布缝制。帽型款式变化极多。

4. 针织围巾、领带 色彩与花纹富于变化,能适合不同服装配饰的需要。

第二节 针织服装设计

针织面料的内在性能和外观效应别具一格。为了完美地体现材质的审美特性,在服装设计中采用了一些与机织面料不尽相同的造型、装饰和工艺方法。针织服装的设计特点具体表现在以下几个方面。

一、轮廓造型

针织面料服装的轮廓造型大致可分为三类,即紧身型、直筒型和宽松型。

(一) 紧身型

针织面料弹性好,伸缩自如,能适合人体体形特征,反映线条身段,并能适应各种运动与活动所需,因此,可制作各式紧身服装。如采用薄型针织材料设计制成的内衣、泳装、芭蕾舞服、健美裤、紧身运动衣等,线形简洁,自然贴体,使穿着者的身材显得更为修长、苗条。

(二) 直筒型

用较为紧密厚实的针织面料制作外衣,由于面料弹性较小,轮廓造型以直筒状为主,以达到穿着适体、活动自如的效果。为丰富造型,通常在整体比例上或局部线条上加以变化。如衣长处理各不相同;肩线设计或宽平、挺直,或圆润、柔和;衣身可收腰节,也可在低腰的剪辑上加以强调,等等,使服装的轮廓造型端庄大方,并不失灵秀之气。

(三) 宽松型

针织面料具有较好的柔软性和悬垂性。为了充分运用这一材质性能,针织外衣和外套常采用宽松型设计。由简单的直线或弧线组合,造型不过分复杂、繁琐,款式亦不过于怪异、夸张,表现出洒脱而轻松的情趣。

二、衣边修饰

针织面料易于脱散和卷边，在服装的衣边处理上常采用一些颇具特色的设计方法，予以弥补并加以美化，从而形成了针织服装的独特装饰性。如服装从领子、门襟到下摆以及袖口全部采用滚边工艺加以修饰，既能使衣边平服，又能使整体造型显得端庄、生动，这是一种融实用性与装饰性于一体的设计方法。著名的夏奈尔风格的针织外衣，采取直身的方形裁剪，无领，有四个衣袋，钮扣对称配置，饰边的颜色深浅对照，具有高雅、成熟的艺术魅力。

供衣边修饰用的材料多种多样，如羊毛衫上可用辫带，运动便装上可用罗纹织物，礼服上可饰绶条，薄型针织衣裙的边缘一般

则以弹性良好的拷边方式处理。针织服装的衣边修饰能取得有异于机织面料服装的特殊美感。

三、饰件添加

不少针织面料，尤其是素色面料，由于不适宜采用复杂的剪裁和过多的缝缉线，容易导致服装设计效果的平淡。为免除单调感，可以添加装饰设计或配置具有动感的饰件加以弥补。如在式样平淡的服装上巧妙地加配同料的腰带或腰巾，在衣领、袖口和摆位上点缀飘带或抽结，这样就会在动与静、明与暗、平面与立体的对照之中，变单调为趣味，变平淡为诙谐。此外，在服装上适当加缀装饰钮扣或佩戴胸针等首饰，也能够取得较

图 11-1 针织服装的装饰设计

为理想的效果。

针织服装上饰件添加的手法很多,诸如贴花、补花、印花、织绒、素绣、彩绣、织带绣、珠绣等,只要独具匠心,运用恰当,就能相映生辉,提高设计档次,如图11-1所示。

四、织法变化

针织物的线圈结构精致多变,富有独特

的肌理效应,不同的织法即能形成迥然各异的花纹与质地。因此针织服装可以利用织法变化丰富的特点,致力于织物风貌与格调的设计。即使是同一和服款,若在织法上加以改变,就能获得精细或粗犷、典雅或华贵、严谨或活泼等风格迥异的视觉形象。同时,运用各种织法的组合变化与适当配置,也能增强服装的装饰性和整体美感(图11-2)。

图 11-2 针织服装的织法变化

针织服装还可以充分发挥针织物设计的工艺特长,利用成型衣片在制作上的方便,使服装形成配套化。如以合身的套衫和宽松的外套等在花色上配套,可取得和谐一致的艺

术效果。

五、异料镶拼

为了发挥各种面料的性能特点,并弥补造型设计上的单调感。针织服装常采用异料

镶拼的方法来丰富服装的实用功能和外观形态。如在衣服的袖口、领子和下摆处镶以伸缩性能优异的罗纹布；在需要透气、舒爽的部位镶拼网眼布；在胸前、袖侧拼缝色彩鲜艳的面料等。

针织服装上的异料镶拼不仅出于实用功能上的考虑，而且十分重视镶拼所产生的装饰效果，其手法变化多端，具体有以下几种类型：

（一）同色镶拼

以纤维原料相同、颜色相同，而组织规格、织纹结构不同的针织物镶拼，使服装增添面料质地的对比与变化。

（二）异色镶拼

以同品种、不同颜色，或不同品种、不同颜色的针织面料镶拼，使服装的色彩生动而富于变化，给人以明快感。

（三）花色面料镶拼

以花样、颜色相同而品种不同，或品种颜色相同而花样不同，或花样相同而颜色不同，或花样、颜色相同而花型大小不同的各类花色针织面料，运用变化统一的形式原则，进行规则或不规则的镶拼，表现新颖别致的设计构想。

（四）织、印镶拼

以平素针织物与印花针织物，或提花针织物与印花针织物镶拼，使其相互衬托映照，在对比中显示出特色。

（五）不同材质镶拼

以针织面料与机织面料或皮革等镶拼，汇集不同材质的特性于一体，迎合时装新潮，产生高雅优美或豪放强烈的各种装饰效果。

六、套装组合

针织服装从内衣发展为外衣，又逐渐发展为多层次、多品种，走向系列化、配套化的套装组合形式。这种套装的组合构成，是引导针织服装向更高层次进展的方向之一，也是充分利用针织工艺的特长给服装设计

开拓了新的天地。

如前所述，针织服装的单件款式造型一般都比较简单。可以将针织衬衫和裙、裤，上衣与裙、裤，连衣裙与外套，连衣裙与大衣等进行搭配，使服装的上下、内外通过款式、材质、纹饰和色彩等因素的组合变化，构成多姿多采的综合性套装。不仅如此，还可随着流行时尚与针织手套、袜子、帽子等作多样化的配套，使之更能体现个性，别具风采（图11-3）。

七、工艺制约

由于针织面料的性能特点有别于一般机织面料，因此在裁剪、缝制工艺上亦受到一定的制约。在设计中，应注意以下几个方面：

（一）结构

针织面料由于轻薄、柔软，加上伸缩性大，在设计服装结构时应趋于简洁，尽可能地不用或少用省道。此外，在推、归、拔、烫等结构造型的工艺运用中也要受到相当的限制，因此，服装结构以简练、大方为好，不能过于繁琐。

（二）放松度

针织面料具有极好的悬垂性，从而易导致长度增加而宽度缩小。因此，凡是会影响运动机能的服装部位，如胸围、臀围，应有适量的放松度；但因针织面料的固有弹性，其放松尺寸可比机织面料的服装略小。在制作长裙时，则应将裙片适当放宽，长度缩短一些。

（三）缝缉线

针织服装的针迹宜稍粗，一般控制在每厘米10~12针。通常应用五线拷边机缝制，使缝缉线迹富有弹性。

（四）衬料

为了增进针织服装的美观和牢度，在克夫、领面、门襟等不必要有弹性伸缩的部位，应使用粘合衬，以达到稳定、平挺的效果。

图 11-3 针织服装的配套组合

第十二章 特种功能服装

第一节 特种功能服装的类型

随着人类活动领域的开拓,社会生产的发展和科学技术的进步,服装的种类越来越多,人们对服装的功能要求也越来越高。服装除具有一般意义上的隔热避暑、御寒保暖等保护功能外,还应具备某些特殊功能,如防火、防辐射、防低压缺氧等等,以适应一些在特殊环境下工作与生活的需要。用来防护专业人员在特殊环境下正常作业和生命安全的服装,称之为特种功能服装。

特种功能服装除供地面作业使用外,还用于包括上至高空宇宙探索,下至深海潜水等众多场合。它们是功能超强的特殊工作服,其专业化和高质化,已成为服装与现代科技紧密结合的象征。

一、防尘服

在食品加工过程中需采取防尘措施以免微生物的污染;在电子与精密仪器工业中,对无尘车间的净化要求越来越高,以避免微量尘埃对产品质量的影响。因此这些部门的操作人员必须穿上防尘功能的服装。

防尘服又称无尘作业服。防尘服不仅要求衣服本身不产生尘埃,而且还需具有防止尘埃散发的过滤性能,以及防静电、耐洗涤和穿着舒适等服用性能。

(一) 材料

最新型的防尘服面料由化纤长丝织制,然后再涂以金属薄膜。手感柔软、透气、又不易折皱。

(二) 款式

防尘服的款式造型,虽因具体行业工种的不同有所区别,但通常采取连衫裤式工作服和罩式工作服两种基本样式。前者衫裤相连,衣领开口处的拉链应有15cm的长度,颈部用拷扣扣住;裤腿宜紧小,与人体相吻合,且能蒙住鞋面;口袋、褶裥和带饰之类均不可使用,细节处理务求简洁。后者采用暗藏的拉链固着,或用拷扣扣住,颈部和袖口的大小可自由调节。图12-1为防尘服款式。

二、防火服

防火服为防止火焰对人体伤害的防护工作服。包括消防人员穿的消防服,林区工人穿的森林扑火服,冶金炉前工、电焊工穿的劳保服装等。

(一) 材料

防火服应选用阻燃、隔热和防熔性良好的材料制作。老式的防火服是用帆布服或石棉服,效果较好,但面料粗硬笨重,穿着不够舒适。改进防火服的关键是发展阻燃面料,国外研制的“普尼亚”防火织物,选用化纤原料在真空、高温下喷上铝合金织制而成,能经受900℃~1600℃的高温,制成的防火服可使消防人员在穿过火海时不致烧伤身体,冶炼工人可在不熄火的情况下抢修高炉,而服装内部的温度始终保持在40℃以下。

(二) 款式

防火服的款式造型,可按具体劳动环

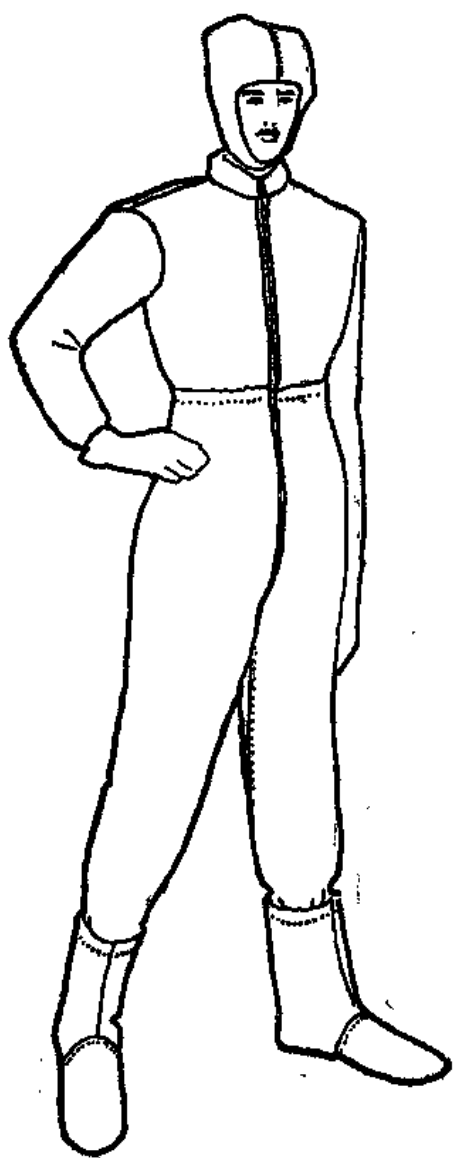

图 12-1 防尘服

境灵活设计。通常有防火衣、防火头罩、防火手套等品种，要求对人体的覆盖面积尽量大，但又需方便作业。

三、防水服

从事井下作业的冶金矿工、淋雨作业的采煤工、南方多雨地区的地质人员和某些海洋工作人员，需穿防水工作服，以利于保健和生产。

(一) 材料

制作防水服的材料很多，常用的有以下几种：

1. 橡胶布 防水性能优异，缺点是穿着不舒适，给人湿漉漉的感觉，因此衣服上透气孔的设计显得极其重要。

2. 塑料布 防水性好，但过于轻薄，作为工作服不耐穿用。

3. 防雨布 采用细密帆布、亚麻布或混纺布经高级防水整理而制成，织物纱线遇水即膨胀，能堵住织物中的空隙。由于防水和透气两者兼备，做成工作服穿着舒适，防降雨的效果极佳。

4. 涂层布 以化纤长丝制成底布，在其上涂以聚氯乙烯、氯丁橡胶或微孔胶。以微孔胶涂层的最为理想，不但透气性好，应用方便，而且质地柔软、耐用。

(二) 款式

防水服通常包括防雨连衫裤工作衣、军用雨衣、雨披，以及雨帽、雨靴等装备。在服装的肩背部位可设计双层结构，以增强防水功能。

四、均压服

均压服是电业工人在带电情况下操作，以排除输电线路故障时穿用的安全作业服，又称“屏蔽服”、“等电位服”。

(一) 材料

制作均压服的织物，既要能通电流，又要将人体各部分遮蔽，使之电位相等，以防电击。我国研制成功的均压绸，采用柞蚕丝、柞绢纱和金属丝并合加捻线织制，组织结构紧密，适宜于电工在22~50万伏高压线带电作业时穿着。

(二) 款式

均压服通常采取上身茄克衫、下身穿裤的工作套装式样，衣背部打褶以使手臂活动范围加大，袖口和裤管紧小，腰系安全带及工具，操作时衣服与电流相通。服装色彩视具体环境要求而定，选用鲜艳色彩可引起地面人员对高空作业电工的注意。

五、防毒服

防毒服的研制,始自本世纪40年代,最初用于战事需要,现已广泛运用于工业生产领域。防毒服可使人体与毒气环境相隔绝,防止毒气对神经的伤害。

(一) 材料

防毒服采用具有防毒功能的材料制作。如选用丁基胶布可做成不透气的防毒服;而用无纺布浸以活性剂,再经防水、防油、防火等整理,就可制成透气性的防毒服,穿着较舒适,还兼具防光辐射的功能。

(二) 款式

防毒服的整套装备,通常由防毒面具、连衫裤式的外衣和披肩等部分组成。工作外衣

图 12-2 防毒服

的衣身和衣袖宽松,袖口、领口和裤管紧闭,密封性好。如再加披肩覆盖胸肩部位,可更增强服装的防毒功能。图12-2为防毒服。

六、避弹服

避弹服又称防弹服,能防止流弹或碎弹片损伤人体重要部位,具有护身作用。避弹服首先见之于军事活动,目前大多运用于工农业生产上,如矿山爆破作业等。

(一) 材料

避弹服按其所用材料,可分硬式、软式和软硬式三种。

1. 硬式 衣服的前胸与后背借助钢板、钢丝网或陶瓷板,来抵挡子弹穿透。缺陷在于穿起来较重,且身体两侧与颈部难以防护。

2. 软式 以70年代发明的“克夫拉”有机聚合纤维叠合制成的防弹服,质轻、柔软,可抵御轻机枪的连续发射,对手枪、猎枪更能轻松应付。

3. 软硬式 在软式避弹衣上再加陶瓷板,以提高防弹性能,可抵御来福枪的重火力袭击。

(二) 款式

工农业生产中穿着的避弹服可根据工种和环境的需要进行设计,应以安全与防御性好为前提。日常防身服种则为全软式防弹衣,有防弹西装、防弹背心、防弹帽、防弹靴等。

七、迷彩服

迷彩服是现代战争中供指战员穿着的一种伪装服,它借助保护色、保护形的错觉原理迷惑对方,从而达到隐蔽自己、保存自己的目的。新型迷彩服还具有反可见光、反红外线、反雷达侦察等性能,更符合实战需要。

(一) 材料

迷彩服的面料通常以维/棉混纺纱或纯维纶纱作原料,织制后通过特殊加工,印染成符合战地要求、与大自然景观相似的图案。图案的色彩、斑纹及亮度等,基本上分两大类

别：酷似森林、草地的称为林地地形图案，与荒地、沙漠相仿的称为荒漠形图案。

(二) 款式

迷彩服的款式一般为茄克衫与长裤的套装，宽松适度，既便于活动又较为利索；结构简洁，符合战事需要。

八、疗效服

疗效服是指具有辅助医疗作用的生活保健服装，品种很多。

(一) 按摩服

依照推拿原理设计的一种紧身内衣，其衬里上粘有许多突起的乳状橡胶颗粒，当人活动时，胶粒会自动按摩全身肌肉，起到疏通经络、减轻肌肉疲劳感的作用。

(二) 电疗服

用氯纶织物缝制的棉毛衫裤，贴身穿着时人体表皮与之摩擦会产生静电，这种静电具有微量的电疗作用，能减轻风湿性关节炎的疼痛。

(三) 抗菌服

将有机抗菌药剂粘附在棉针织内衣上，或采用内含抗菌药剂的空心纤维编织成针织内衣裤，久穿能抑制病菌的繁衍，起治疗和预防皮肤病的作用。

九、极地服

极地服为南极、北极寒冷地带穿着的耐寒服装。

(一) 材料

极地的气温在冬季可达 -70°C 。为适应低温和低湿，以及风、雪、冰等气象条件，极地服须选用防风、防水和难通气的化纤织物作面料，里料用柔软、透气性好的织物，内填充羽绒或化纤定型棉，以确保良好的保温性。

(二) 款式

极地服的袖口和摆位应采用密闭性的设计，肩摆还可加饰防风用的毛皮，以保护衣服内的温暖空气层。与服装配套的通常有防

风帽、五指手套和耐寒长统靴，靴内垫有保温材料。

作为科学考察用的极地服，一般配色鲜明夺目，并饰有国别标志。图12-3系我国南极考察的服款之一。

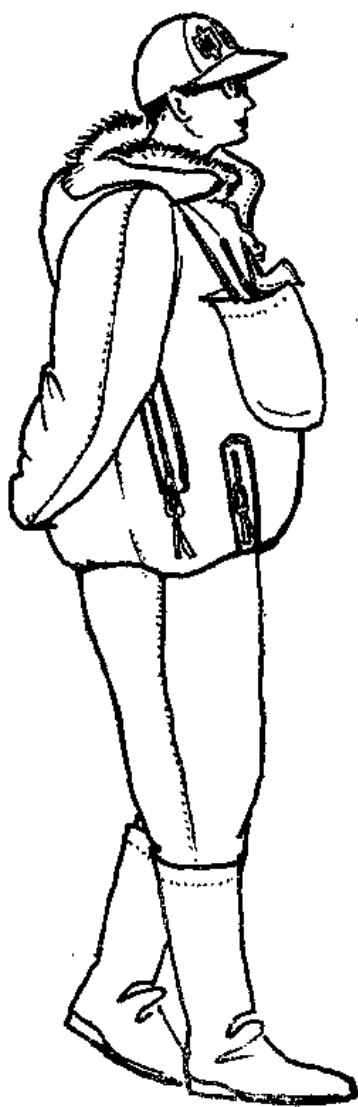

图 12-3 南极考察服

十、潜水服

潜水服为水下作业服，具有保证潜水员生命安全的作用。根据水深和水压的不同，通常有硬式和软式两类。

(一) 硬式潜水服

头盔和衣身等由金属制造，抗压性良好，

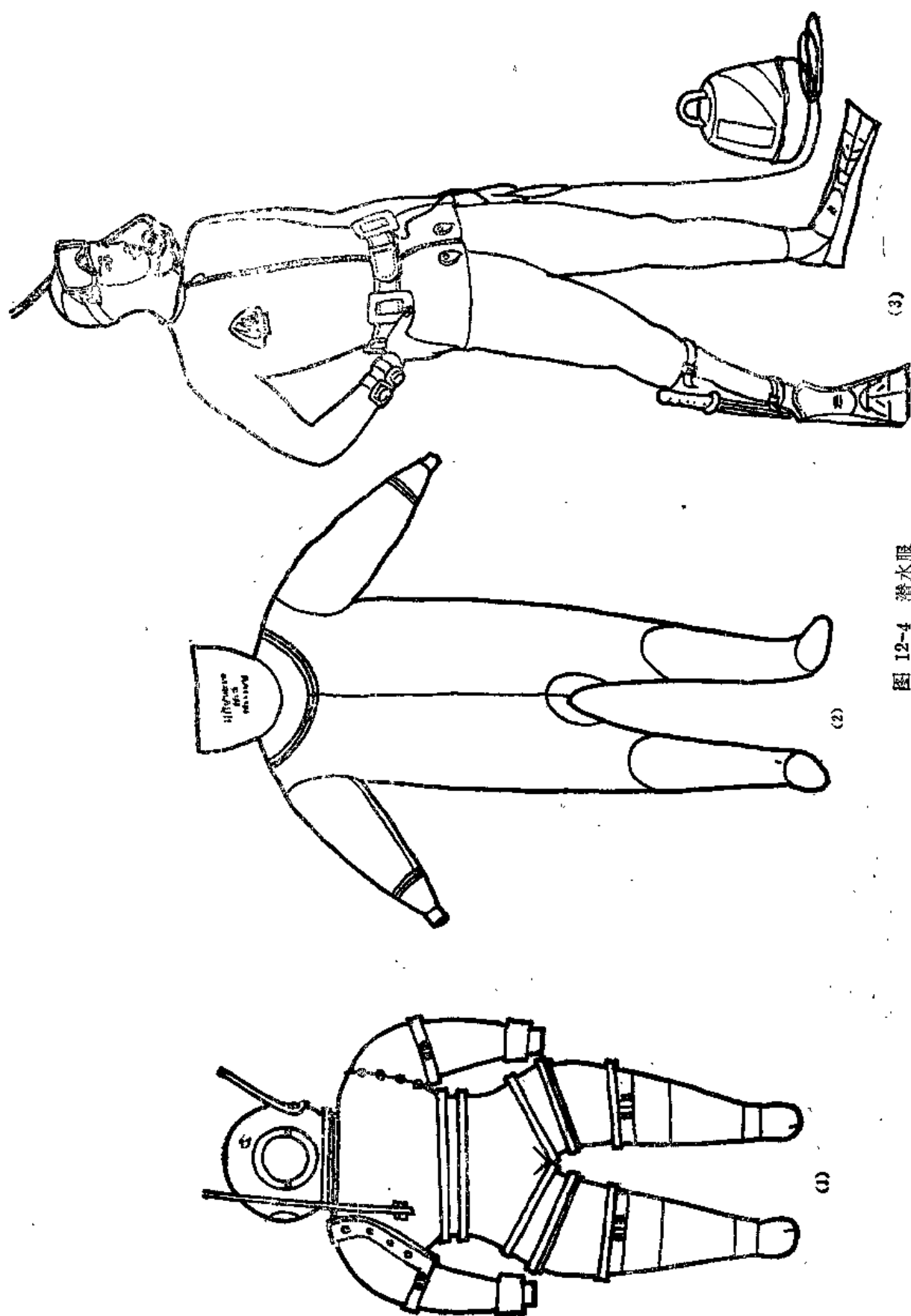

图 12-4 潜水服

便于水下供氧,适于深海作业。密闭的服装系统能维持均匀的压力。内衣内裤需透气吸湿,冬潜时还应穿电热服,以抵御低水温,如图12-4(1)所示。

(二) 软式潜水服

通常适用范围以入水深度65m为限,面料采用防水的涂胶化纤布或富有弹性的合成橡胶制作,有通风式和携带式两种式样。

通风式由头盔、领盘、潜水衣和潜水鞋组成。衣身为连衫裤一件套的款式,袖口紧箍手腕,操作时衣服上部充气而膨胀;潜水鞋的鞋底垫铅板,以抵消水的浮力,见图12-4(2)。

携带式的轻潜服,通常由上衣、裤子、头罩、蛙鞋等部分组成。衣服能保护身体不致受冻或被岩石擦伤,皮带上附有铅块以消除水中浮力,见图12-4(3)。

十一、飞行服

针对高空飞行的特殊要求,为保证飞行员的安全,在18000m以下的高空飞行,服装通常由加压面具、抗荷服和海上救生背心等组成;在18000m以上高空飞行时,服装需由抗荷服、代偿服和抗浸防寒服等组成。

(一) 抗荷服

抗荷服是利用充气加压使之自动收缩的原理,来防止飞行时加速度的反作用力所产生的载荷或过荷现象对飞行员造成的脑贫血、黑视等的危害。

抗荷服选用卡普隆纤维织制,由压力调节器和皮囊(或侧管)组合设计而成。调节器能在加速度发生时,使压缩空气进入抗荷服内层,压迫人体腹腔和下肢,减少血液涌向下肢,以保证飞行员大脑和上身的正常血流量。

(二) 代偿服

代偿服是自动补偿压力的特殊防护服,它利用机械的力加压,以防止低气压对飞行员的危害。

代偿服一般用尼龙纤维织物缝制,主要

构件有气密头盔、气背心和肢体拉紧系统,还包括手套和靴子。当飞机座舱在高空失却密封和发生减压时,代偿服能在数秒内自动给飞行员充进加压氧气,以保证呼吸并防止体液沸腾。

十二、宇航服

宇航服的设计目标是构成一个适于太空

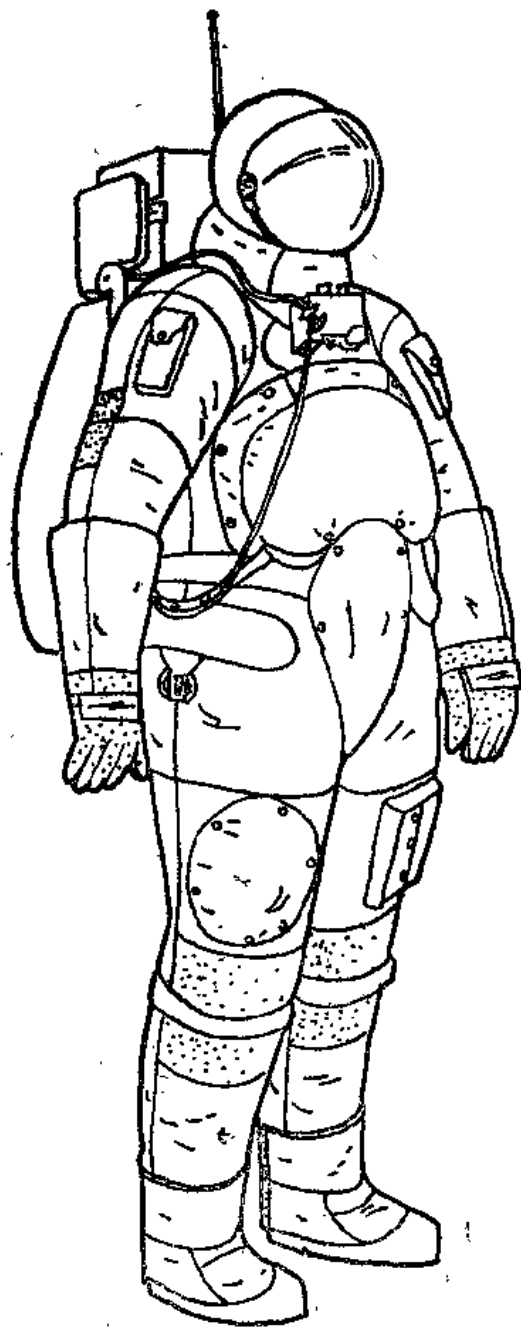

图 12-5 宇航服

生活和进行科学考察的人体小气候。它的结构复杂,包括密闭头盔、密闭服、手套、鞋靴及背箱等部分,如图12-5所示。宇航服不但能供氧、增压、冷却、隔热、保暖,具有通讯联络、电视摄影、照明等多种功能,而且还配备有灵巧的电子报警系统,以及供宇航员充饥解渴的食物和饮料。

密闭服是宇航服的主体部分,具有多层结构,从内到外主要分为六层。

(一) 连身式内衣层

选用柔软、吸湿、透气的棉针织料特制,能吸收长期飞行过程中身体散发的热量和汗液,以保持服用的舒适性。

(二) 水冷服和通风服层

以抗压塑料软管均匀地缠绕在身体表面,通过冷却水的流动吸收密闭服内的人体热量,达到降温的目的。如果在舱内工作,采用夹层式通风服即可达到散热要求。

(三) 隔热层

在多层镀铝的聚酰亚胺或聚酯薄膜之间,夹以无纺布制成,质轻、隔热性优异。

(四) 气密层

由气密性能优良的涂氯丁尼龙胶布等材料复合而成,犹如足球内胎,一经充气加压,衣服就能膨胀鼓起,以确保宇航员真空环境中的生命安全。衣服各关节部位配用气密轴承转动结构,以减少加压后人体活动的困难。

(五) 气密限制层

为限制气密层过分膨胀而破裂,采用高强度、低伸长率的涤纶织物叠合制成。

(六) 外罩反射层

是密闭服最外面的一层,采用具有反射太阳辐射光性能的镀铝织物或新型的含氟材料制成,犹如坚实的铠甲,能经受住流星和超声速尘埃的冲击。

宇航服的设计正不断向柔软、灵敏和易穿的目标改进。新型宇航服除躯干部保持硬质外,其余部位较柔软,并采用环形轴承接合器将外套与裤子连结,使穿着者行动比较灵活。

第二节 特种功能服装的应用设计

特种功能服装是功能高强的特殊形态的工作服或职业服,具有明显的职业标识性和广泛的群体性,并有其自身的设计规律性。设计人员应抱着高度负责的精神,深入现场,体察生活,熟悉生产环境与操作特点,收集对原有服装的穿用意见和改进建议。在此基础上发挥创造力,酝酿构思,先绘制款式图稿,广泛征求修改意见,缝制成样衣后务必由操作人员试穿,再修改完善,最后确定设计方案供批量投产。

特种功能服装的设计,难易程度差别很大。有些结构复杂、功能齐全的特种服装,通常需由造型设计、纤维材料、服装色彩和

劳动保护科学等多方面的专家通力合作,才能取得圆满的设计结果。

以下简要说明特种功能服装设计中应注意的几个问题。

一、突出机能性

设计特种功能服装,首先应突出其机能和用途,从方便和安全两个方面,充分考虑到运动机能性和保护身体机能性的特殊要求。

在运动机能性方面,设计应密切结合人体工学,从人体结构形态出发,方便身体的屈伸活动,尤其要使手臂动作灵活,活动量充分。选用材料应质轻,穿着舒适,克服形

体臃肿、行动不便或消耗体力过大等不足。

在保护身体机能性方面,设计时要特别注意身体重要部位和易受伤害部位的防护。可采用加层、封闭式或密闭式设计;衣袖、衣摆及裤口最好有紧缩或可调节松紧的部件;在机器旁操作的服装要尽量用拉链代替钮扣,以求穿着利索,方便安全。在设计时还应及时选用新工艺、新材料,以提高服装的护身性能。

二、服装基本形式

特种功能服装常用的式样,除工作衬衣、上衣、背心、围身等外,主要有下列三种形式。设计时应根据职业需要和劳动环境的特点,灵活配套,组合变化。

(一) 套装

通常的作业服套装,上衣为茄克,下装为工作裤。茄克衫的腰、腹部束紧,领口和袖口均收紧,对襟一般用拉链,衣袋的配置根据具体工种而定;裤子的裆一般较肥,裤管偏紧小或可调节。套装应造型完整,穿着适体,方便劳动。

(二) 连身装

指衫裤相连的服款,应能保护人的躯干和四肢,有利于形成服装内的微气候空间,运动伸屈自如,穿脱也方便。连身装可束腰,亦可束工作腰带。与连身装形式相仿的工装裤又称半连衫裤,能防护部分躯干和下肢,是使用较广泛的一种劳动保护服装。

(三) 外罩大衣或披肩

这种形式的服装覆盖身体的面积大,服装表面平直,较少褶皱,对防护功能的发挥较有利。

三、服装色彩设计

功能服装的色彩设计注重于科学性,不能孤立、盲目地选用颜色,需与作业性质、环境条件、穿用季节、材料质地以及人们的心理反映等加以综合考虑。如防尘工作服,面料应以白色或接近于白色的素淡色为

主,以便能及时发现污物,保持洁净。又如炼钢工人,因要观察明火的颜色以分辨钢水的火候,为不使其色感产生错觉,国家有关部门规定明火作业的工作服一律为白色。

橙、黄、红色在空气中的穿透力高,能引人注目,因而作为标志色和信号色而被广泛运用于野外勘探或高空作业防护服。一般的工作服用色,可利用材料本色,或采用文雅沉静的土黄色、浅棕色、草绿色、藏青色等,以求不刺目而又耐脏。

四、现代的审美特征

特种功能的服装崇尚实用机能性的造型结构,讲究以最简单有效的手段取得最大的功能效益。这类服装轮廓清晰,线条简洁,结构科学合理,可有可无的饰件一概取消。在面料应用上,也从质地、光泽、肌理及色彩等方面挖掘其美学特征。所有这些,都表现出了与现代审美特征相吻合的风格,并焕发出别具情趣的服饰美感。

五、与时装潮流的关系

特种功能服装的造型款式并非一成不变,它将随着科学技术的进步、社会经济的发达和审美水平的提高而日趋美观多姿。为了体现时代感,特种功能服装设计也比较注意吸收时装的有益因素,如适当运用一些流行样式和流行色彩等。但功能服装的款式变化不受瞬息即逝的时装潮流的支配,通常它由工矿企业单位供应,定期调换,要求劳动安全和穿着坚固,重视自身的使用价值。如果有悖于保护劳动者健康和安全的原则,盲目地搞时装化,那么必将会导致设计的失败。

反之,正由于功能服装的独特风貌,有时候却会给时装潮流以一定的影响。如工作服中的连衫裤式样,它那矫健、挺拔的风格,鲜明、简练的形式,经时装设计师移植、改造后,已成为一种时兴的轻便外出服

款。又如宇航服那奇特的几何形状的造型被设计师所吸收，由实用转化为装饰，形成了激起人们对宇宙遨游的遐想和体现超时空意识的时装潮流，在一定范围和一定时间内受

到了人们的青睐。由此可见，特种功能服装设计和时装设计既有根本性的区别，又有某种时代性的内在联系。